

**ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ЛИТЕРАТУРА И ТЕАТР» (17 – 19 декабря 2015 г., Москва)**

В завершение года литературы в предновогодней Москве состоялась Всероссийская научная конференция «Литература и театр». Ее организаторы – Министерство культуры Российской Федерации, ФГБУК «Государственный центральный театральный музей имени А. А. Бахрушина», ФГБУК «Государственный литературный музей».

Конференция проходила 17, 18 и 19 декабря в Доме-музее М. Н. Ермоловой на Тверском бульваре. В прекрасном Белом зале, в котором в свое время художник В.А. Серов писал портрет великой актрисы, встретились специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Саратова, Казани, Ярославля, Костромы, Вологды, Томска, Твери, Ростова-на-Дону. Вступительное слово произнес генеральный директор Государственного центрального театрального музея им. А. А. Бахрушина заслуженный работник культуры РФ Д.В. Родионов. Он отметил важность проблематики конференции – изучение взаимодействия литературы и театра. Участников конференции приветствовали также И. П. Золотуский, историк литературы, писатель, и Д. П. Бак, директор Государственного литературного музея. Направленность конференции на две сферы искусства в их взаимосвязи обусловила участие специалистов различных областей гуманитарного знания – филологов, искусствоведов, музыкантов, культурологов. Доклады были посвящены взаимодействию литературных источников и театральных интерпретаций, анализу (в том числе сравнительному) драматургических произведений, музыкальному театру, поэтике великих русских драматургов XIX в., истории театра, проблемам современной драматургии и театра. В соответствии с проблематикой докладов выступления участников были распределены по двум заседаниям в каждый из рабочих дней конференции, но все три дня в Белом зале погружали присутствующих в свою особую атмосферу, давая возможность познания разнообразных областей, в которые ведет содружество литературы и театра.

17 декабря внимание участников и гостей конференции было сосредоточено на проблеме непосредственного взаимодействия литературных произведений и театральных постановок. При этом, с одной стороны, обсуждалась та «вторая жизнь», которую получают литературные тексты на сцене, а с другой – говорилось о том, как литература дает театру – в первую очередь музыкальному – возможность создавать свои шедевры. Дневное и вечернее пленарные заседания первого дня конференции назывались соответственно так: «Литература: на пути к театру» и «Музыкальный театр: в поисках литературного сюжета». В этот день, можно сказать, во многих докладах «звучала музыка»: их авторы говорили о русских балетах, об опере. Доктор искусствоведения А.П. Груцынова (Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского) сделала доклад на тему «К вопросу о преобразовании сюжетов в произведениях разных сценических жанров: «Чудесный башмачок» (1866) – «Волшебный башмачок» (1871) – «Хрустальный башмачок» (1889). Речь шла о балетах, поставленных на русской сцене и основанных на французской большой феерии «Сандрильона, или Чудесный башмачок» («Cendrillon, ou la Pantoufle merveilleuse. Grande féerie en cinq actes et trente tableaux»). А.П. Груцынова сопоставила либретто разных постановок и сравнила их с драматургическим первоисточником. Кандидат искусствоведения О. Ю. Шкарпеткина рассмотрела новеллу Г. Гейне «Флорентийские ночи» в качестве литературного источ-

ника для балета А. Адана «Жизель, или Вилисы». В докладе была высказана гипотеза о том, что образ вилис, предложенный авторами балета, в большей степени соотносится с французским типом светской женщины-аристократки, нежели с фольклорным образом. Кандидат искусствоведения А. С. Галкин (Государственный институт искусствоведения) обратился к первой постановке в Петербурге «Лебединого озера» П.И. Чайковского. Он рассмотрел вопрос о соотношении либретто М. И. Чайковского и сценического текста спектакля. Т. М. Сиверская (Государственный музыкально-педагогический институт им. М.М. Ипполитова-Иванова) представила сравнительный обзор воплощения сказа Н. Лескова о левше в опере Р. Щедрина. Она показала, как, выступая в качестве композитора и либреттиста, Р. Щедрин бережно обращается с текстом повести, сохраняя важнейшие события и линии, уделяя особое внимание трагической развязке действия. Важным для воплощения художественного мира Н. Лескова на сцене становится для Р. Щедрина насыщение своей оперы музыкальными нюансами, соединяющими фольклорные интонации и современные композиторские приёмы.

Кроме постановок литературных сюжетов в формах музыкального театрального действия речь шла и о тех перевоплощениях, которые переживают литературные произведения в процессе жанровой трансформации для представления их на сцене. Так, А. М. Бибикова (кандидат филологических наук, МГУ им. М. В. Ломоносова) продемонстрировала такую трансформацию на примере новеллы Джованни Верга «Сельская часть», превращенной автором в драму. Эта тема была продолжена и в последующие дни работы конференции. Ю. В. Воронина (МГУ им. М.В. Ломоносова) предложила свое виденье возможности постановки на сцене басен Крылова. Басню, как показала Ю. В. Воронина, можно рассматривать как произведение-спектакль, способный заинтриговать зрителя.

Одно из направлений работы конференции было связано с театральными деятелями, их творчеством и личностью. Доктор культурологии, профессор И. А. Едошина (КГУ им. Н.А. Некрасова, Кострома) выступила с докладом «Театральные мистификации Бориса Садовского в «Записках актёра». На основе анализа знаменитого произведения Б. А. Садовского И. А. Едошина выявила специфику театральных мистификаций – их природу и смысловое поле. Автор доклада показала, что, обращаясь к традиционному для театральных воспоминаний жанру «записок», Садовской создает оригинальный текст, тяготеющий к абсурдистской символике, в которой угадывается «дыхание времени». Два доклада были посвящены личности директора императорских театров В.А. Теляковского. Кандидатом искусствоведения М.Г. Светаевой (Государственный институт искусствоведения) была представлена его литературная деятельность – знаменитые Дневники, а сотрудник ГЦТМ им. А. А. Бахрушина И. Б. Гуськова обратилась к статьям-некрологам на смерть последнего директора императорских театров, опубликованным в ленинградской и белградской (эмигрантской) газетах осенью 1924 г. Доклад показал, как в некрологе через детали эмоционально отражается жизнь человека.

Основное направление пленарных заседаний 18 декабря – «Театр: литературная классика», «Чехов и после Чехова» было задано, с одной стороны, вопросами поэтики классической литературной драмы, с другой – присутствием театра, его деятелей, как реальных, так и вымышленных, в содержании литературных произведений. Круг проблем, связанных с поэтикой русской драматургии, был широк: обсуждались как глобальные вопросы, связанные

с общей перспективой развития отечественной драмы, так и более частные, обращающиеся к творчеству отдельных русских писателей и их произведениям. Свой взгляд на путь русской драматургии представила доктор филологических наук, профессор В. Е. Головчинер (Томский государственный университет). Она выступила с докладом «“Горе от ума” А. С. Грибоедова и “Борис Годунов” А. С. Пушкина как направления поисков в драме». Исследуя тип героя и организацию действия в произведениях двух великих русских писателей, В. Е. Головчинер находит основания видеть в них начала двух важнейших направлений развития русской драмы в XX в.: от пьесы Грибоедова идет линия классической художественности, от трагедии Пушкина – линия неклассической художественности.

Поэтика двух пьес Н. В. Гоголя – «Театральный разъезд после представления новой комедии» и «Развязка Ревизора» – в плане образа Автора как действующего лица в первой комедии и внесценического персонажа второй стала предметом внимания аспирантки Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского Н. С. Кравцовой. В докладе была предпринята попытка объяснить передачу полномочий «проводника истины» от Автора «Театрального разъезда» Первому комическому актеру в «Развязке Ревизора». Доклад доцента О. Н. Купцовой (МГУ им. М.В. Ломоносова) был посвящен комедии А. Н. Островского «Лес». Автор представил ее как метатеатральную пьесу, содержащую многочисленные аллюзии на театральный репертуар середины XIX века (от Шекспира до Шиллера, от Грибоедова до самого Островского), размышления о современном состоянии актерского искусства (положения актеров-трагиков и актеров-комиков), а также об исторической эволюции отношения к актеру: от «шута горохового» до «благородного артиста».

Тема «участия» театра с его деятелями и особым пространством (сценой, закулисным и проч.) в литературе была представлена в ряде докладов, прозвучавших на конференции. Профессор кафедры зарубежного искусства СПбГАТИ. И. А. Некрасова обратилась к одному из самых ранних романов о театре в западноевропейской литературе – «Комическому роману» Поля Скаррона (1651 – 1657). В докладе были рассмотрены различные аспекты театральной жизни, как провинциальной, так и столичной, отраженные в романе П. Скаррона, сделаны предположения относительно прототипов его героев-актеров. Старший научный сотрудник Отдела новейшей русской литературы и литературы русского зарубежья, доктор филологических наук Д. Д. Николаев (ИМЛИ РАН) представил образ актера в драматургии русского зарубежья 1920–1930-х гг.

Богатый материал для исследований, связанных с театром в литературе, дало творчество А. П. Чехова. Профессор Е. Н. Петухова (Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов) представила широкий обзор творчества раннего Чехова, рассмотрев образы героев-актеров и показав специфику «театральной среды» в рассказах и драматическом этюде «Калхас». Доклад старшего научного сотрудника ГЦТМ им. А. А. Бахрушина, доцента А. Г. Головачевой был посвящен образу одной героини Чехова – актрисе Аркадиной из пьесы «Чайка». Для понимания всего одной, однако важнейшей детали образа Аркадиной – ее рассказа о приеме ее в Харькове – А. Г. Головачева обратилась к автобиографическим запискам итальянского трагика Т. Сальвини о его гастролях в харьковском театре. Записки Сальвини показывают все курьезы харьковской театральной жизни – от разваливающегося здания театра до нежелания актеров учить свои роли и многочисленных повторений суфлером од-

ной и той же фразы, а также особо восторженную часть харьковской публики – студентов, с бурными овациями и многочисленными подношениями принимающих даже малоудачные спектакли. Все это позволяет судить и об истинном «головокружительном» успехе Аркадиной, и об уровне ее таланта.

В докладе доцента Н. М. Щаренской (ЮФУ) речь шла о негативном представлении жизни в повести А. П. Чехова «Моя жизнь» с опорой на лексикализованную метафору «устроить спектакль». Черты «спектакля жизни» демонстрировались на основе анализа пространства любительского театра повести и участников театрального действия.

В связи с тем, что творчество А.П. Чехова стало важнейшим источником, питающим литературу XX в., участники конференции не могли не обсудить вопрос присутствия Чехова, его героев в современной драме. Профессор Л. Г. Тютелова (СамГУ, Самара) и аспирант А. А. Ихсанова (К(П)ФУ, Казань) обратились к тому диалогу с А.П. Чеховым, который ведет современный драматург Вадим Леванов в своей пьесе «Смерть Фирса». Л.Г. Тютелова, сопоставив левановского Актера с героем «Лебединой песни», показала, что у драматургов рубежей разных веков обнаруживаются принципиально разные решения проблемы существования человека в пространстве жизни, где ему приходится, играя чужие роли, искать себя самого. Чеховский Светловидов – шут, фигляр в глазах публики – в искусстве находит смысл собственного существования, осознает себя человеком, способным сыграть роль другого, но не быть им. Актер Леванова – человек, играющий постоянно, вечный актер, который так и не может найти себя, освободиться от той или иной роли. Л.Г. Тютелова видит в пьесе современного драматурга попытку вернуть Человека, заставить его выйти из роли другого. Однако это становится невозможным в связи с проблемой современной жизни – пустотой человека, который не может обрести свою человеческую сущность. Отсюда и кризис русского театра рубежа XX – XXI вв., театра опустошенного человека, с его постоянным экспериментированием с творчеством Чехова.

Пленарные заседания 19 декабря – «В контексте века прошлого» и «Литература и театр: перезагрузка» – позволили создать более чем столетнюю временную перспективу истории литературы и театра. Палитра тем представленных докладов была столь же широка и разнообразна, как и в предыдущие дни работы конференции. Речь шла и об отдельных произведениях русской литературы, в которых тем или иным образом отражается театр, и об особенностях темы театра в литературе прошлой и современной, и о современном театре. Доклад Н.В. Новиковой (СГУ им. Н.Г. Чернышевского, Саратов) был посвящен повести В. Ропшина «Конь бледный», в котором были представлены два мира – театр и балаган – в восприятии героя, избравшего террор способом борьбы со злом. Два доклада показали возможную роль театральности в лирических произведениях. Доцент А.С. Бокарев (ЯрГУ, Ярославль) обратил внимание слушателей к разыгрыванию средствами лирики типовых отношений сцена – зритель, актер – режиссер, актер – автор в поэзии Алексея Цветкова. Автор доклада выявил те алгоритмы, которыми определяются структурно-семантические преобразования поэтического текста под влиянием театрального кода. Доцент С. Ю. Артемова (ТвГУ, Тверь) проанализировала возможные источники подзаголовка поэмы В. Маяковского «Облако в штанах», предположив, что трагедия может быть понята как психологическая категория, характеризующая героя поэмы, или как социологическая категория, подчеркивающая

противостояние героя и мира, или как характеристика сущности лирического героя-поэта, или как собственно театральная категория.

Завершали конференцию доклады, посвященные теме жизни современного театра, с его новациями и творческими решениями. Доцент А.В. Синицкая (Лаборатория социальной, исторической и культурной антропологии, Самара) рассмотрела аудиальную (слуховую) структуру современной драмы, соотношение «слухового» и «визуального» образа, в том числе – музыкальную, «голосовую» основу произведений драматурга Александра Строганова, звукового монтажа в драмах Вадима Леванова и других современных авторов. Старший научный сотрудник ГЦТМ им. А.А. Бахрушина профессор Ю.В. Доманский посвятил свой доклад цветовым решениям в театральных интерпретациях русской литературной классики. Речь шла о постановке знаменитой антиутопии Евгения Замятина «Мы» в Санкт-Петербургском Большом театре кукол, а также о постановке незаконченного романа А. Платонова «Счастливая Москва» в Театре-студии под руководством О. Табакова.

Необходимо отметить, что тематика конференции позволила расширить кругозор знаний о деятелях русской литературы и даже о знаменитых личностях русской истории. Так, доцент А. В. Шатохин (РГГУ) рассказал об «изобразительной музыке», изобретенной И. Е. Великопольским в 1837 г. для сценических представлений, а профессор В. И. Мельник (Государственная академия славянской культуры) сделал интересное добавление к недавно изданным биографическим материалам Великого князя Сергея Александровича Романова. Речь шла о встрече Великого князя с художником К. А. Коровиным и оказании ему поддержки в период его работы в Московском Императорском театре. Этот эпизод из жизни С. А. Романова реконструирован автором доклада при сопоставлении ряда театральных источников.

Подводя итоги конференции, участники отметили новизну и важность ее тематики, высокий научный уровень докладов, а также теплую, дружественную, утонченно-интеллектуальную атмосферу, которая царил в эти дни в Белом зале Дома-музея великой русской актрисы.

Н.М. Щаренская