

На правах рукописи

ТРУТНЕВА Анна Николаевна

**«ПЬЕСА-ДИСКУССИЯ»
В ДРАМАТУРГИИ Б. ШОУ КОНЦА XIX-НАЧАЛА XX ВЕКА
(ПРОБЛЕМА ЖАНРА)**

Специальность 10.01.03 – Литература народов стран зарубежья
(западноевропейская литература)

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата филологических наук

Нижний Новгород 2015

Работа выполнена на кафедре зарубежной литературы и теории межкультурной коммуникации ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н. А. Добролюбова»

Научный руководитель: доктор филологических наук, профессор кафедры литературы Арзамасского филиала ФГАОУ ВО «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»

Родина Галина Ивановна

Официальные оппоненты: доктор филологических наук, профессор кафедры всемирной литературы ФГБОУ ВПО «Московский педагогический государственный университет» (МПГУ)

Чернозёмова Елена Николаевна

кандидат филологических наук, доцент кафедры русской и зарубежной филологии ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина»

Шевелёва Татьяна Николаевна

Ведущая организация: ФГБОУ ВПО
«Вятский государственный гуманитарный университет»

Защита состоится «13» мая 2015 года в 13.30 на заседании диссертационного совета Д 212.163.01 при ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова» по адресу: 603155, г. Нижний Новгород, ул. Минина 31а, ауд. 3217.

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н. А. Добролюбова» и на сайте университета: <http://www.lunn.ru>.

Текст автореферата размещен на сайтах ВАК Минобрнауки РФ <http://www.vak.ed.gov.ru> и ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н. А. Добролюбова» <http://www.lunn.ru>.

Автореферат разослан «___» _____ 2015 года.

Ученый секретарь диссертационного совета

доктор филологических наук, профессор

С. Н. Аверкина

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Творчество драматурга, публициста, теоретика драмы Бернарда Шоу (1856-1950) стало одним из ярких и характерных явлений английской культуры и определило основные направления развития как национальной, так и европейской драматургии конца XIX-начала XX в.

С творчества Шоу начинается отдельная, самостоятельная линия в развитии современной драмы. Шоу заявил о себе как драматурге в эпоху позднего викторианства (Late Victorian Age, 1870-1890), внелитературные импульсы которой (явления общественно-политической жизни, науки, культуры, искусства) способствовали становлению его эстетических взглядов: «каждая моя пьеса была камнем, который я бросал в окна викторианского благополучия»¹.

Образ художника, знакомого с последними открытиями науки, мечтающего о совершенствовании общества, воплотился в творчестве Шоу. По его мнению, и актеры, выступающие в его пьесах, и зрители, находящиеся в зале, должны стать философами, способными понять и объяснить мир, чтобы его переделать. Драматическое искусство Шоу соединилось с публицистикой и с ораторской деятельностью. Он называл себя и экономистом, и знатоком в области других общественных наук, а в историю музыки вошел как профессиональный музыкальный критик.

Видя в искусстве мощный фактор общественного переустройства, Шоу стремился воздействовать на интеллект читателя и зрителя. Его вера в преобразующую силу человеческого разума во многом определила и жанр его произведений. На рубеже XIX-XX вв. Шоу выступает как создатель экспериментального жанра «пьеса-дискуссия» (“Disquisitory Play”), особой драматургической формы, наиболее плодотворно разрешающей современные конфликты и адекватно выражающей назревшие проблемы. Найденная Шоу форма отвечала основной задаче его творчества – отразить существующий

¹ Цит. по: Майский И. Б. Шоу и другие воспоминания. – М: Искусство, 1967. С. 28.

строй человеческих и социальных отношений, показать несостоятельность патриархальных морально-идеологических представлений.

Драматургия Шоу и воплощенная в ней авторская концепция сценической интерпретации оказали значительное воздействие на развитие английской драмы конца XIX-начала XX в.

Степень изученности темы. Исследованию «пьес-дискуссий» – инновационного жанра Шоу – посвящены работы английских и американских авторов: Э. Бэнтли, Д.А. Бертолини, К. Болдик, С. Джейн, Б. Дакор, К. Иннс, М. Мейзель, Г. Честертон, Т. Эванс.

Анализ «пьес-дискуссий» представлен в работах американских шоуведов Б. Дакора² и М. Мейзеля³. Так, Дакор исследует такие драматические произведения рубежа веков – «Профессия миссис Уоррен», «Кандида», «Дилемма доктора», «Майор Барбара», «Вступление в брак», «Неравный брак», «Пигмалион», рассматривая их как пьесы нового типа.

М. Мейзель ограничивается анализом четырех пьес: «Майор Барбара», «Вступление в брак», «Неравный брак», «Дом, где разбиваются сердца». Выбор первых трех пьес он мотивирует определением жанра, данным Шоу в их подзаголовках («дискуссия в трех действиях», «беседа», «дискуссия в одном заседании»). Оба автора признают пьесу «Дом, где разбиваются сердца» «совершенством»⁴ указанной драматургической формы.

Признавая несомненную значимость существующих работ, нельзя не отметить, что их проблемная направленность, а также сложность самих произведений Шоу оставляют возможности для дальнейшего литературоведческого исследования жанра «пьеса-дискуссия».

Знакомство с отечественной критической литературой показывает, что среди большого количества исследований творчества Шоу нет работ, которые были бы специально посвящены анализу созданного Шоу жанра «пьеса-дискуссия». В критической литературе присутствуют короткие замечания о

² Dukore B. Bernard Shaw, playwright: aspects of Shavian drama. – University of Missouri Press, 1973. P.53-120.

³ Meisel M. Shaw and the nineteenth-century theater. – Greenwood Press, 1976. P.290-323.

⁴ Ibid. P.291.

жанровых экспериментах Шоу. Критики не обошли вниманием тот факт, что первое впечатление от произведений драматурга – это ощущение новизны и необычности. Одни (В. Бабенко, С.С. Васильева, А.А. Федоров) фокусируют свое внимание на смелых идеях, выдвинутых в «пьесах-дискуссиях», другие (П.С. Балашов, З.Т. Гражданская, И.Б. Канторович) анализируют манеру выражения мыслей и способы создания характеров. Однако вопрос о создании Шоу отдельного жанра «пьеса-дискуссия» не получил в их исследованиях глубокой и полной разработки. Лишь некоторые (А.Г. Образцова, А.С. Ромм) предлагают системный анализ жанра, изучая набор художественных средств, используемых драматургом для наиболее адекватной реализации своих идей, и форму, которую он при этом выбирает. Остановившись на характере дискуссии и ее роли в пьесах Шоу, А.Г. Образцова констатирует особенность драматургического конфликта, однако жанровые особенности «открыто экспериментальных»⁵ одноактных пьес Шоу «Вступление в брак» и «Неравный брак» остаются вне ее поля зрения. Таким образом, становится очевидна назревшая потребность более пристального и многостороннего взгляда на «пьесу-дискуссию» как на одну из ключевых форм в жанровой системе Шоу.

Недостаточное внимание в отечественном литературоведении уделено анализу пьесы «Кандида», являющейся в творчестве Шоу отправной точкой для создания «пьесы-дискуссии». Ведущие отечественные шоуеведы (П. Балашов, З.Т. Гражданская, А.Г. Образцова) игнорируют такой важный структурный элемент пьесы, как финальная дискуссия. К жанровой принадлежности пьесы исследователи относятся неоднозначно, рассматривая «Кандиду» как «психологическую драму с социальным оттенком»⁶, как

⁵ Образцова А.Г. Бернад Шоу и европейская театральная культура на рубеже XIX-XX веков. – М.: Наука, 1974. С.315.

⁶ Гражданская З.Т. Бернад Шоу: Очерк жизни и творчества. – М.: Просвещение, 1965. С.49.

«семейно-бытовую драму»⁷ или мистерию⁸, не упоминая о заявленном самим автором определении – «современная прерафаэлитская драма»⁹.

Что касается определения жанра, в настоящем исследовании жанр понимается как «единство композиционной структуры, обусловленной своеобразием отражаемых явлений действительности и характером отношения к ним художника» (Л.И. Тимофеев).

Актуальность исследования обусловлена недостаточной разработанностью в отечественном литературоведении проблемы жанра «пьеса-дискуссия» в творчестве Шоу, роли драматурга в становлении этого жанра, осмысление которого важно для уточнения литературной ситуации в Англии на рубеже XIX-XX вв. и вклада Шоу в «новую драму», а также тем, что жанровые поиски Шоу репрезентируют английскую литературу этого периода.

Научная новизна работы определяется выбором предмета исследования и контекстуальным аспектом его освещения. Впервые в отечественном литературоведении системно исследуются пьесы с элементами дискуссии и «экспериментальные» «пьесы-дискуссии», написанные Шоу в 1900-1920 гг. Пьесы «Вступление в брак» и «Неравный брак» впервые анализируются как «пьесы-дискуссии», репрезентирующие особенности поэтики данного жанра.

На основе не переведенных на русский язык теоретических работ Шоу представлен анализ классификации женских персонажей. В научный оборот введены труды английских исследователей, не переведенные на русский язык и оставшиеся на периферии научного интереса, а также неизвестные в отечественном литературоведении материалы из переписки драматурга, газетные и журнальные публикации.

Объектом исследования является драматургия Шоу среднего периода творчества (1900-1920 гг.), который характеризуется разнообразием жанровых экспериментов.

⁷ Балашов П.С. Художественный мир Бернарда Шоу. – М.: Художественная литература, 1982. С.126.

⁸ Образцова А.Г. Драматургический метод Бернарда Шоу. – М.: Наука, 1965. С.230.

⁹ Шоу Б. Полное собрание пьес: В 6 т. Т. 1. – Л.: Искусство, 1978. С.314 (предисловие к «Пьесам приятным»).

Предметом исследования является «пьеса-дискуссия» как жанр в драматургии Шоу, его истоки, формирование, поэтика в контексте творчества Шоу и «новой драмы».

Цель исследования – выявить жанровое содержание, структуру «пьесы-дискуссии», ее становление в творчестве Шоу, идейное и художественное значение.

В соответствии с поставленной целью определены следующие **задачи** исследования:

1. реконструировать историко-литературную ситуацию в Англии на рубеже XIX-XX вв., обусловившую вектор художественных поисков Шоу, его движение в русле «новой драмы»;
2. проследить генезис и становление «экспериментального» жанра «пьеса-дискуссия» в творчестве Шоу;
3. проанализировать особенности поэтики пьес с элементами дискуссии и «пьес-дискуссий» в контексте эпохи и творчества Шоу;
4. выявить основные жанровые признаки «пьесы-дискуссии» Шоу.

Методологической основой работы стали принципы историзма и системности, комплексный подход к изучению литературных явлений. Сочетание историко-литературного, сравнительного, типологического, биографического методов анализа позволило проследить процесс становления и особенности жанра «пьеса-дискуссия».

Теоретическую основу работы составляют *исследования по теории и истории драмы как отечественных ученых* (С.С. Аверинцев, А.А. Аникст, В.М. Волькенштейн, Е.Н. Горбунова, Е.М. Евнина, Д.В. Затонский, Н.И. Ищук-Фадеева, Д.Н. Катышева, Б.О. Костелянец, В.А. Луков, В.Е. Хализев), *так и зарубежных* (Э. Бэнтли, А. Гендерсон, К. Иннс, М. Колбурн, Х. Пирсон, Э. Хьюз, Г. Честертон); *труды, в которых исследован культурно-исторический контекст, определивший вектор жанровых поисков Б.Шоу* (В. Бабенко, П.С. Балашов, Н.В. Васенева, А.А. Гозенпуд, З.Т. Гражданская, Т.Ю. Жихарева, Б.И. Зингерман, Ю.Н. Кагарлицкий,

И.Б. Канторович, М.Г. Меркулова, А.Г. Образцова, Н.А. Редько, А.С. Ромм, Н.Н. Семейкина, Н.И. Соколова, А.А. Федоров, Е.Н. Черноземова и др.), в том числе *и труды зарубежных литературоведов* (У. Арчер, Б. Броули, Э. Бэнтли, А. Гендерсон, У. Голден, Ф. Деннингхаус, Б. Мэтьюс, Х. Пирсон, Х. Рубинштейн и др.); *труды, посвященные проблеме жанра и поэтике текста художественного произведения* (С.С. Аверинцев, М.М. Бахтин, А.Н. Веселовский, Ю.М.Лотман, Г.Н. Пospelов, а также Б. Дакор, А. Никол, А. Торндайк).

Теоретическая значимость работы обусловлена анализом жанра «пьеса-дискуссия». Изучение жанрового содержания, структуры «пьесы-дискуссии» открывает дополнительные возможности для осмысления «экспериментальных» произведений Шоу среднего периода творчества (1900-1920 гг.), жанровых модификаций «новой драмы». Содержащиеся в диссертации материалы и выводы позволяют расширить представление о тенденциях развития английской драмы.

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования его результатов в лекционных курсах по английской литературе конца XIX – начала XX в., по истории английской и зарубежной литературы; в спецкурсах, посвященных изучению поэтики драматургических жанров и творчества Б.Шоу. Полученные выводы и некоторые положения представляют интерес для литературоведов, а также для интересующихся творчеством Шоу.

На защиту выносятся следующие положения:

1. Жанр «пьеса-дискуссия» возник под влиянием комплекса причин, вызванных изменениями социально-политической ситуации, философско-эстетических взглядов на рубеже XIX-XX вв. Желание выразить в художественном произведении современные противоречия Англии потребовало от Шоу переосмысления традиционной поэтики драмы и разработки ее новой формы, адекватной времени.
2. Драма рубежа XIX-XX вв. превращается в свободное авторское высказывание, в котором традиционные элементы выступают лишь как

своеобразные опоры для интерпретации; переосмысливаются жанровые каноны; усиливается эпическое начало. Эксперименты приводят к диффузности жанровой системы, что проявляется, в частности, в отсутствии у большинства пьес Шоу классических жанровых обозначений (название жанра предлагается самим автором).

3. Драматургия Шоу как художественный эксперимент осуществлялся в контексте европейской «новой драмы» в ее английском варианте. В результате сформировалась особая драматургическая форма – пьеса с элементами дискуссии («Кандида», «Человек и сверхчеловек»), а затем и собственно «пьеса-дискуссия» («Майор Барбара», «Вступление в брак», «Неравный брак», «Дом, где разбиваются сердца»). Введение дискуссии как источника драматического конфликта обусловило новаторское звучание пьес Шоу. Исследование жанровой специфики драматургии Шоу конца XIX-начала XX в. дает возможность проследить генезис, становление, эволюцию жанра «пьеса-дискуссия».
4. Анализ основных компонентов художественной структуры пьес Шоу позволяет выявить жанровые особенности «пьесы-дискуссии» и вектор жанровых поисков драматурга.

Соответствие содержания диссертации паспорту специальности, по которой она рекомендуется к защите. Диссертация соответствует специальности 10.01.03 – «Литература народов стран зарубежья (западноевропейская)» и выполнена в соответствии со следующими пунктами паспорта специальности:

П.3 – Проблемы историко-культурного контекста, социально-психологической обусловленности возникновения выдающихся художественных произведений;

П.4 – История и типология литературных направлений, видов художественного сознания, жанров, стилей, устойчивых образов прозы, поэзии, драмы и публицистики, находящих выражение в творчестве отдельных представителей и писательских групп;

П.5 – Уникальность и самоценность художественной индивидуальности ведущих мастеров зарубежной литературы прошлого и современности; особенности поэтики их произведений, творческой эволюции.

Достоверность выводов обеспечивается тщательным исследованием жанровой природы драматических произведений Шоу рубежа XIX-XX вв., изучением и сопоставлением большого количества первоисточников (художественных произведений, теоретических работ, критической литературы, переписки, газетных и журнальных материалов), а также теоретическим обоснованием жанрового содержания и структуры «пьесы-дискуссии». Отбор анализируемого материала обусловлен его значимостью для решения поставленных в диссертации задач.

Апробация работы. Отдельные положения диссертации были представлены в виде докладов и сообщений на международных и межвузовских научных конференциях: 3-я межвузовская научная конференция «Наука молодых – 3» (Арзамас, 2009); Научно-практический семинар «Литература и проблема интеграции искусств» (Н.Новгород, 2010); Международная конференция «XXII Пуришевские чтения: История идей в жанровой истории» (Москва, 2010); 4-я межвузовская научная конференция «Наука молодых – 4» (Арзамас, 2010); Международная конференция «XXIII Пуришевские чтения: Зарубежная литература XIX в. Актуальные проблемы изучения» (Москва, 2011); 17-я Нижегородская сессия молодых ученых (Н. Новгород, 2012); Международная конференция «XXVI Пуришевские чтения: Шекспир в контексте мировой художественной культуры» (Москва, 2014). Основные положения диссертационного исследования обсуждались на аспирантских объединениях и заседаниях кафедры литературы ФГБОУ ВПО «АГПИ» и кафедры зарубежной литературы и теории межкультурной коммуникации (Н.Новгород, НГЛУ, 2014). По материалам диссертации опубликовано тринадцать научных работ, в том числе четыре в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

Структура и объем работы определяются задачами и исследуемым материалом. Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованной литературы. Общий объем исследования составляет 205 страниц. Библиографический список включает 217 наименований, в том числе 117 на английском языке.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** дано обоснование темы работы, ее актуальности, новизны, представлен краткий обзор истории изучения экспериментального жанра Б. Шоу «пьеса-дискуссия» в отечественном и зарубежном литературоведении, что позволяет составить представление о степени разработанности темы и дальнейших перспективах исследований в данной области.

Первая глава «Философско-эстетические взгляды Б. Шоу в контексте английского литературного процесса конца XIX-начала XX в.» посвящена анализу поэтики экспериментального жанра «пьеса-дискуссия» через призму философских и эстетических исканий Шоу на рубеже XIX-XX вв. Глава состоит из двух параграфов.

Первый параграф «Влияние английской драматургии позднего викторианства на формирование эстетики Б. Шоу» представляет собой анализ драматургической деятельности Шоу с учетом художественных тенденций эпохи. Дана оценка состояния драматургии в викторианской Англии, ее жанровое содержание и роль в формировании драматургических взглядов Шоу.

Рубеж XIX-XX вв. – время активного развития драматического искусства в Великобритании и серьезных изменений в драматургической практике. Происходит перелом, приближающий драму к той действительности, которая была хорошо знакома публике, поскольку созданная в викторианский период драма постепенно утратила свою актуальность и превратилась в форму, не соответствующую реальному содержанию.

Развитие театрального искусства на рубеже XIX-XX вв. потребовало создания дополнительных средств выразительности и воздействия на зрителя. Необходимость новых художественных форм, способных передать многообразие научных открытий и философских доктрин, появившихся к концу XIX в., повлекла за собой и совершенствование театральной техники, что, в свою очередь, увеличило количество сценических экспериментов.

Выступая за социально значимую драматургию, расширяя тематику, Шоу предлагал для рассмотрения те проблемы, которые находились до этого за пределами драматического искусства. Кроме того, он понимал, что традиционная драматургическая техника превратилась в барьер на пути развития английского театра, который нуждался в переменах, т.к. почти весь арсенал художественных средств и приемов оказался к концу века исчерпанным и непригодным для постановки «новой драмы».

Шоу, один из реформаторов английской сцены, пробовал свои силы в различных драматических жанрах. «Пьеса-дискуссия», которую он рассматривал как адекватную современности драматургическую форму, представляла собой, по определению драматурга, «оригинальную поучительную реалистическую пьесу» («Дома вдовца», 1892), «злободневную комедию» («Сердцеед», 1893), «мистерию» («Кандида», 1894), «мелодраму» («Ученик дьявола», 1896), «комедию с философией» («Человек и сверхчеловек», 1901), «трагедию» («Дилемма доктора», 1906) и т.д.

Творчество Шоу стало ярким примером расширения возможностей драматургического искусства на рубеже веков. Шоу, как и большинство корифеев драмы, занимался разработкой ее теории, экспериментировал, вел активные поиски в различных областях театральной деятельности, включая актерскую игру и режиссуру.

Второй параграф «Генезис и становление “экспериментального” жанра “пьеса-дискуссия”» представляет собой исследование жанровых особенностей «пьесы-дискуссии», на основании которых выделяются ее основные жанрообразующие элементы.

Творчество Шоу является кульминацией движения «новой драмы», начало которому в Англии положили Робертсон, Гилберт, Джонс, Пинеро и др. Признавая значение художественных открытий «новой драмы» начального периода Шоу высоко ценил влияние драматургической техники Ибсена.

Еще до того как Шоу закончил свою первую пьесу «Дома вдовца» (1885-1892), он определил свойства новой, нетрадиционной драмы, оспорив привычные представления о драматическом действии. В теоретической работе «Квинтэссенция ибсенизма», ставшей манифестом его театральных взглядов и популяризовавшей в Англии драму идей, Шоу выстраивает поэтику современной драмы, акцентируя внимание на дискуссии как «главном из новых технических приемов»¹⁰. Дискуссия стала жанрообразующей для многих его произведений. Возникнув как необходимый структурный элемент, способствующий полемике, одновременно развлекающий и просвещающий, дискуссия стала одним из художественных средств раскрытия идеи.

Традиционному типу организации сюжета, основанному на внешнем действии, Шоу противопоставляет новый, «ибсеновский», базирующийся на движении идей, развитии мыслей персонажей, их душевной жизни. Идеи становятся действующими лицами пьесы.

Новая драматургическая форма стала художественной реализацией тенденций, наметившихся в ранних пьесах Шоу. Но сюжетообразующей дискуссия становится в пьесах среднего периода творчества Шоу: экспериментируя в области драматургической техники, он вводит элементы дискуссии в структуру пьес («Кандида», 1894; «Человек и сверхчеловек», 1901 и др.). В пьесе «Кандида» впервые используется этот новый драматургический прием. Затем в пьесах «Майор Барбара», «Вступление в брак», «Неравный брак», «Дом, где разбиваются сердца» дискуссия становится собственно сюжетом драмы, сводя к минимуму количество внешних событий, становясь при этом более важной и существенно иной. В некоторых пьесах («Вступление

¹⁰ Шоу Б. Квинтэссенция ибсенизма// Шоу Б. О драме и театре. – М.: Издательство иностранной литературы, 1963. С.65.

в брак», «Неравный брак»), дискуссия превращается в само действие, становясь при этом не только более важной, но и существенно иной. Пьеса «Майор Барбара» была намеренным экспериментом в пределах указанного жанра. Пьесы «Вступление в брак», «Неравный брак», «Дом, где разбиваются сердца» были его «зрелыми плодами»¹¹. Дискуссия в таких пьесах отличается от новой драматургической техники Ибсена. В сопоставлении с «хорошо сделанной пьесой» «Кандида» Шоу представляет более новую модель, при противопоставлении «Кандиды» и «пьес-дискуссий» наблюдается резкий контраст.

Определенные особенности драматургического метода Шоу (наличие сюжетобразующей дискуссии, пространные предисловия к пьесам, отсутствие деления пьес на действия, акты) делают его пьесы уникальными по сравнению с пьесами современных ему драматургов.

Преобладание интеллектуального действия и усложнение конфликта в драме, ориентирующейся на исследование современной жизни, поиск истины, потребовало введения открытого финала, который является одним из важнейших отличий новой драмы от старой. В новом драматическом жанре «пьеса-дискуссия», в которой обсуждение преобладает над действием, традиционно построенный сюжет с альтернативой счастливого или трагического конца отвергается. Таким образом, способ разрешения конфликта становится в конце XIX в. признаком новизны пьесы.

В «пьесах-дискуссиях» Шоу активно использует парадокс как наиболее эффективный способ для доказательства точки зрения, противоположной общепринятой. Парадокс активизирует мысль читателя и способствует движению драматурга от традиционного, канонического к новому. Парадоксальность сложившихся обстоятельств, человеческих судеб и отношений становится источником пространных диспутов в большинстве «пьес-дискуссий» Шоу.

¹¹ Meisel M. Shaw and the nineteenth-century theater. – Greenwood Press, 1976. P.291.

Интенсивные поиски новых жанрово-композиционных форм и способов сценического воплощения драматургического материала стали важной тенденцией в творчестве Шоу, как и в развитии английской драматургии конца XIX-начала XX вв.

Во **второй** главе «Эволюция жанра “пьеса-дискуссия” в творчестве Б. Шоу конца XIX-начала XX в.» исследуется динамика жанра «пьеса-дискуссия»: от пьес с элементами дискуссии к «пьесам-дискуссиям».

Первый параграф «Пьесы с элементами дискуссии как пролог “крайне новаторских” (Ч. Карпентер) пьес Б. Шоу (“Кандида”, “Человек и сверхчеловек”))».

В пьесе «Кандида» (1894-1895) Шоу впервые использует новый драматургический прием, предложенный Ибсеном, – дискуссию в финале пьесы. Создание пьесы ознаменовало начало важного этапа в развитии Шоу-драматурга и стало отправной точкой в его движении от пьес с элементами дискуссии к «пьесам-дискуссиям».

Разрешение конфликта в пьесе происходит путем развернутого объяснения между центральными персонажами. Так же, как Нора Ибсена, Кандида предлагает в финале пьесы: «Давайте сядем и поговорим спокойно. Как трое хороших друзей». Главные действующие лица пьесы – Кандида, Морелл и Марчбенкс – обсуждают социальные, политические, эстетические вопросы, переводя проблематику пьесы из бытового плана в социально-философский.

Замкнутость композиции пьесы, ограничение сюжетного действия узкими рамками дома семьи Морелл, не препятствует остроте сюжетного движения. Однако элементы внешней интриги, традиционно определяющие развитие действия, имеют второстепенное значение и не ведут к непосредственному разрешению конфликта, являясь лишь необходимой предпосылкой для дискуссии в финале пьесы.

Трагическая развязка пьесы (Марчбенкс остается одиноким, отверженным) на самом деле оказывается благополучной. Соединение драмы с

трагедией в финале представляет своеобразное разрешение конфликта: герой становится не проигравшим, а победителем, поскольку в процессе финальной дискуссии он определяет для себя дальнейший путь, способствующий реализации его великого предназначения. Внутреннее освобождение героя и избрание им своего подлинного пути не означает окончания конфликта. Там, где заканчивается пьеса Шоу, начинается настоящее испытание сил героя, его самоутверждение в жизни. Тенденция к незавершенной развязке характеризует драматургическое творчество Шоу в целом. Организующая роль открытого финала приобретает исключительное значение в пьесах с элементами дискуссии и в «пьесах-дискуссиях» Шоу.

В поисках наиболее адекватной драматургической формы Шоу создает пьесу «Человек и сверхчеловек» (1901-1903), третий акт которой целиком представляет собой философскую дискуссию. В пьесе драматург впервые изложил свои взгляды на религию.

Пьеса состоит из двух частей – комедии о Джоне Тэннере и Энн Уайтфилд и интермедии «Дон Жуан в аду». Внешняя пьеса, «пьеса-рамка»¹², включающая первый, второй, четвертый акты, построена как традиционная комедия. В третьем акте, озаглавленном «Дон Жуан в аду», описывается сон Тэннера. Интермедия-сон представляет собой философскую дискуссию между Дьяволом и Дон Жуаном, шовианской трансформацией главного героя испанской легенды. Дискуссия включается в структуру пьесы, при этом внешняя и внутренняя пьесы взаимосвязаны между собой.

Третий акт является квинтэссенцией философии Шоу, системой идей, которую автор провозглашает как новую религию. Шоу соединяет понятие «Силы Жизни», теорию притяжения полов и концепцию сверхчеловека в один «идеологический узор»¹³. Включение интермедии-сна в структуру комедии и нарушение привычных границ пьесы является выражением стремления Шоу найти новую драматургическую форму.

¹² Bertolini J.A. The Playwriting Self of Bernard Shaw. – SIU Press, 1991. P.36.

¹³ Grene N. On Ideology in Man and Superman/ Bloom H. George Bernard Shaw. – Infobase Publishing, 1999. P.34.

«Человек и сверхчеловек» относится к пьесам с элементами дискуссии, в то время как интермедия «Дон Жуан в аду», рассматриваемая как внутренняя пьеса относительно «пьесы-рамки», полностью представляет собой дискуссию. Выбранная Шоу в третьем акте форма позволяет создать привычный образ испанского героя-любовника «в философском смысле», служит иллюстрацией философских, религиозных взглядов Шоу и демонстрирует динамику его художественных поисков в первое десятилетие XX в.

Второй параграф «”Пьесы-дискуссии” как “пьесы наивысшего типа” (Б. Шоу) (“Майор Барбара”, “Вступление в брак”, “Неравный брак”, “Дом, где разбиваются сердца”»).

Пьеса «Майор Барбара» (1905), названная автором дискуссией, является одним из самых ярких и многообещающих произведений драматурга. Шоу усовершенствовал драматургическую технику, впервые предложенную им в «Кандиде», и создал свою первую «пьесу-дискуссию».

На протяжении трёх действий пьесы ведется обсуждение социальных и нравственных вопросов, поэтому движение идей, а не событий, лежит в основе сюжета. Его характерной особенностью является «мозаичность», обусловленная совокупностью так называемых «неоправданных ожиданий»¹⁴.

В «Майоре Барбаре», как и в написанном четырьмя годами позже «Неравном браке», события служат лишь «крючками»¹⁵, поводом для продолжения обсуждения вопросов религии, морали и т.д. Таким образом, «мозаичность» и «крючки» становятся сюжетообразующими элементами «пьесы-дискуссии», способствуют тематическому развитию диалога и разделению его на этапы.

Структуру пьесы исследователи сравнивают с сократическим диалогом¹⁶. Подобно Сократу, один из главных героев пьесы Андершафт рассматривает

¹⁴ Baker S.E. Bernard Shaw's Remarkable Religion: a Faith That Fits the Facts. – University Press of Florida, 2002. P.125.

¹⁵ Baldick C. The Oxford English Literary History: 1910-1940. The Modern Movement. V. 10. – Oxford University Press, 2004. P.121.

¹⁶ Kennedy A.K. Six Dramatists in Search of a Language: Studies in Dramatic Language – CUP Archive, 1975. P.59.

своих собеседников как равноправных партнеров, субъектов поиска истины. В зависимости от образа мысли собеседника он подбирает оптимальные для него темы и методы ведения дискуссии: с дочерью Барбарой он полемизирует о религии и спасении души, с учителем греческого языка Казенсом обсуждает философско-мировоззренческие вопросы.

Финал пьесы парадоксален, что характерно для всех «пьес-дискуссий» Шоу. Оказывается, что Армия спасения занимается спасением богатых, искупающих свои преступления, жертвуя деньги на приюты. Производитель оружия спасает души. Поэт оставляет поэзию и начинает производить оружие вместе с Андершафтом. Барбара покидает Армию спасения и начинает новую жизнь, продолжая дело отца.

В пьесе «Майор Барбара» представлены все три типа персонажей согласно условной классификации Шоу – реалист, идеалист и филистер. Типология действующих лиц в пьесе «Майор Барбара» обусловлена ее жанровой спецификой как «пьесы-дискуссии», основу конфликта которой составляют споры, дискуссии «филистеров», «идеалистов», «реалистов» по поводу современных общественно значимых проблем. Предлагая разное их восприятие и решение, они расширяют социальное, философское, этическое пространство пьесы.

Ослабление действенного элемента постепенно приводит к тому, что дискуссия становится собственно сюжетом драмы, видоизменяясь и становясь более интенсивной. То, что интеллектуальная деятельность героев выдвигается на первый план, определяет собой построение пьесы. Особенно наглядно это воплощается в «пьесе-дискуссии» Шоу «Вступление в брак» (1908).

В интервью газете «Дэйли телеграф» (7 мая 1908 г.)¹⁷ Шоу подчеркнул, что в пьесе нет сюжета. Оправдывая отсутствие сюжета, он предлагает обратиться к описанию античной пьесы, в котором нет таких слов как сюжет

¹⁷ Evans T.F. George Bernard Shaw: the Critical Heritage. – Routledge, 1997. P.187.

или фабула, но есть слова дискуссия, спор: «Вот и у меня дискуссия, длящаяся около трех часов»¹⁸.

Заданная установка на дискуссионный контекст позволяет персонажам, представителям определенной идейной программы, через анализ и синтез мнений прийти к согласию, к взаимопониманию, к решению поставленной проблемы. Особенность драматургического метода Шоу состоит в том, что противоречие между двумя возможными ответами не замалчивается, а подчеркивается и нагнетается, позволяя автору изображать один и тот же предмет дискуссии с точки зрения различных лиц.

Сюжетные линии объединены темой брака, которая и наполняет в принципе «монотематическую»¹⁹ дискуссию. В отличие от «Кукольного дома» Ибсена и «Кандиды» Шоу, где дискуссия следует за развязкой, в пьесе «Вступление в брак» дискуссия ей предшествует. Поскольку процесс обсуждения становится приоритетным, внешнее действие приглушается.

Как и в пьесе «Майор Барбара», дискуссия напоминает сократический диалог: предлагаются альтернативные формы учреждений для заключения брака, виды контрактов, что ведет к дискуссии, исследованию поставленных проблем и выводам. Однако, как справедливо замечает М. Мейзель, «в пьесе нет Сократа»²⁰.

Пьеса «Вступление в брак» является одним из наиболее ярких примеров созданного Шоу жанра «пьесы-дискуссии», формировавшегося в средний период творчества Шоу. Одноактная пьеса со свойственной ей сгущенностью действия, концентрацией времени и пространства, четко обозначенным конфликтом стала наиболее адекватной формой, предоставляющей большие возможности для жанрового эксперимента.

В течение своего долгого творческого пути Шоу постоянно экспериментирует с драматургической формой, будь то мелодрама («Ученик дьявола») или историческая пьеса («Цезарь и Клеопатра», 1898); включает в

¹⁸ Цит. по: Evans T.F. George Bernard Shaw: the Critical Heritage. – Routledge, 1997. P.189-190.

¹⁹ Dukore B. Bernard Shaw, playwright: aspects of Shavian drama. – University of Missouri Press, 1973. P.92.

²⁰ Meisel M. Shaw and the nineteenth-century theater. – Greenwood Press, 1976. P.307.

пьесу небольшие законченные произведения («Человек и сверхчеловек», 1901), расширяет временные границы постановки до восьми часов («Назад к Мафусаилу», 1918-1920). «Пьеса-дискуссия» «Неравный брак» (1910) стала одним из «самых смелых экспериментов»²¹ Шоу. Аналогичную мысль (но двумя десятилетиями ранее) высказала А.Г. Образцова, назвав эту пьесу (как и «Вступление в брак») произведениями «открыто экспериментального характера»²². Жанр «Неравного брака» Шоу определил как «дебаты в одном заседании»²³.

Дискуссия в пьесе «Неравный брак» отличается от относительно простой модели дискуссии в «Кукольном доме» Ибсена или в «Кандиде» Шоу. Драматург превращает повседневные разговоры в исследование жизни и человека. Действующие лица вовлекают друг друга в спор, дебаты стремительно развиваются, идеи возникают одна за другой, и каждая становится главной на определённом этапе разговора. Такое движение пьесы – от раскрытия одной темы к исследованию другой – превращает «Неравный брак» в образец «пьесы-дискуссии».

Пьеса «Неравный брак» имеет сходные черты с написанной ранее пьесой «Вступление в брак»: обе посвящены теме брака, одним из основных является образ сильной духовно и физически женщины, сохранено единство места и времени, обе пьесы представляют жанр «пьесы-дискуссии». Дискуссии в пьесах отличаются тематикой (в «Неравном браке» круг затрагиваемых тем шире). Дискуссия в «Неравном браке» интенсивнее, она касается в основном добрачных отношений, взаимоотношений двух отцов и их детей, собирающихся жениться в начале пьесы.

Таким образом, дискуссия становится для Шоу главным техническим приемом построения пьесы. Обсуждать современные проблемы Шоу

²¹ Цит. по: Evans T.F. George Bernard Shaw: the Critical Heritage. – Routledge, 1997. P.164.

²² Образцова А.Г. Бернард Шоу и европейская театральная культура на рубеже XIX-XX веков. – М.: Наука, 1974. С.315.

²³ 7 мая 1908 г. за несколько дней до премьеры спектакля по пьесе «Неравный брак» Шоу сообщил в интервью газете «Дэйли телеграф»: «Это будет только беседа, беседа и еще раз беседа...». Цит. по: Evans T.F. George Bernard Shaw: the Critical Heritage. – Routledge, 1997. P.10.

предпочитает в провокационной манере. Соединение отдельных жанровых разновидностей драмы для раскрытия общественных и психологических противоречий своего времени является особенностью драматургии Шоу, и эта особенность наглядно раскрывается в пьесе «Неравный брак».

«Одной из вершин интеллектуальной драмы»²⁴ Шоу является пьеса «Дом, где разбиваются сердца» (1913-1917), в которой все действующие лица спорят, полемизируют друг с другом, создавая «полифоническую, многоголосую дискуссию»²⁵.

Пьеса «Дом, где разбиваются сердца» завершает средний период творчества Шоу. Пьеса, первоначально имевшая подзаголовок «драматическая фантазия» (*Dramatic fantasia*), была в итоге определена Шоу как «фантазия в русском стиле на английские темы». В рамках данного жанра наблюдается тенденция выстраивать темы подобно музыкальным²⁶. Музыкальный термин «фантазия» сигнализирует об отсутствии формальных ограничений и указывает на сильное импровизационное начало, свободное развитие мысли автора, его сосредоточение на темах, а не на внешнем действии. Особенность пьесы «Дом, где разбиваются сердца» состоит в соединении дискуссий в музыкальной произвольной манере.

«Дом, где разбиваются сердца», вместе с пьесами «Вступление в брак» и «Неравный брак», образует трилогию²⁷, где три драматических произведения объединены общим содержанием и формой. Темы переходят из одной пьесы в другую в пределах группы пьес-дискуссий: политика, социальное устройство, экономика, онтологические понятия, литература, взаимоотношение полов, брак и т.д. Место действия ограничивается гостиной, внутренне действие преобладает над внешним. В пьесах отражено критическое отношение Шоу к

²⁴ Храповицкая Г.Н. Некоторые основные особенности конфликтов и композиции в драме идей// Вопросы композиции в зарубежной литературе. – М.: МГПИ им. В.И. Ленина, 1983. С.141.

²⁵ Евнина Е.М. Западноевропейский реализм на рубеже XIX-XX веков. – М.: Наука, 1967. С.141.

²⁶ См.: Meisel M. *Shaw and the nineteenth-century theater*. – Greenwood Press, 1976. P.314; Dukore B. *Bernard Shaw, playwright: aspects of Shavian drama*. – University of Missouri Press, 1973. P. 99.

²⁷ См.: Bentley E. *Bernard Shaw*. – New Directions Books, 1947. P.141.

правлящему классу. Все они являются ярким примером созданного Шоу жанра «пьесы-дискуссии».

«Рондо-дискуссия»²⁸ построена по аналогии с музыкальным произведением, в котором неоднократные повторения главной темы (брак, любовь, взаимоотношение полов) чередуются с отличающимися друг от друга тематически эпизодами (социальное устройство, деньги, иллюзии и т.д.). Организация процесса обсуждения в форме «рондо-дискуссии» впервые появилась у Шоу в пьесе «Неравный брак» и достигла совершенства в пьесе «Дом, где разбиваются сердца», ставшей очередным экспериментом Шоу в области драматической формы.

Выбор драматического конфликта, особенности изображения характеров, ослабление фабульной напряженности, контаминация жанров, расширение круга тем являются отличительными признаками ставшей традиционной для Шоу техники создания «пьес-дискуссий». Импровизационная пьеса-фантазия «Дом, где разбиваются сердца» является ярким примером созданного Шоу жанра.

В заключении обобщаются выводы исследования.

«Пьеса-дискуссия» стала новаторским, экспериментальным жанром, созданным Шоу. Как известно, становление жанра «пьеса-дискуссия» проходило в двух направлениях: отказ от техники «хорошо сделанной пьесы» и освоение идейно-художественных достижений «новой драмы».

Элементы ибсеновской традиции претерпели у Шоу ряд функциональных трансформаций. Дискуссия окончательно ассимилировалась с действием. Экспериментируя в области драматургической техники, он сначала вводит элементы дискуссии в структуру пьес («Кандида», «Человек и сверхчеловек» и др.), приходя в итоге к созданию нового жанра «пьеса-дискуссия» («Майор Барбара», «Вступление в брак», «Неравный брак», «Дом, где разбиваются сердца»).

²⁸ Bertolini J.A. The playwrighting self of Bernard Shaw. – Carbondale: SIU Press, 1991. P.125.

Напряженные дискуссии помогают автору уточнить позиции представителей разных социальных групп, психологические настроения эпохи, создать полифоническую образную систему. Действующие лица раскрываются, развиваются и усложняются по мере развития дискуссии.

Специфика созданного Шоу жанра предполагала наличие сюжетообразующей дискуссии при столкновении различных точек зрения и их носителей. По мнению драматурга, итогом оживленного спора должно стать не столько решение заявленной проблемы, сколько ее постановка и парадоксальное развитие, что и предполагала «новая драма» Шоу. Кроме того, к основным составляющим поэтики жанра «пьеса-дискуссия» относятся ослабление внешнего действия и усиление «действия-размышления»; расширение хронотопа; построенный на столкновении идей конфликт; открытый финал; отсутствие жестких бинарных оппозиций в системе образов; использование приема ретроспекции; жанровая диффузия.

Таким образом, «пьеса-дискуссия» – это самостоятельный жанр «новой драмы», сформировавшийся в драматургии Шоу среднего периода творчества и трансформировавшийся в жанр «драмы интеллектуальной фантазии» в поздний период его творчества.

Основное содержание исследования отражено в следующих публикациях автора:

Научные статьи, *опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах, определенных ВАК РФ:*

1. Трутнева А.Н. «Неравный брак» Б. Шоу как «пьеса-дискуссия» / А.Н. Трутнева // Вестник ВятГГУ. № 2 (2). – Киров: Вят ГГУ, 2010. С.172 – 174.

2. Трутнева А.Н. Б. Шоу об искусстве кино / А.Н. Трутнева // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. № 4 (2). – Н. Новгород: ННГУ, 2010. С.969–970.

3. Трутнева А.Н. Идеалист, реалист и филистер в пьесе Б. Шоу «Майор Барбара» / А.Н. Трутнева // Мир науки, культуры, образования. № 6 (25). – Горно-Алтайск, 2010. С.60-62.

4. Трутнева А.Н. Пьеса Б. Шоу «Человек и сверхчеловек»: философия в форме дискуссии / А.Н. Трутнева // Казанская наука. № 9. – Казань: Казанский Издательский Дом, 2013. С.213-215.

Публикации в других научных изданиях:

5. Трутнева А.Н. Пьеса-дискуссия Б. Шоу «Неравный брак» (проблема жанра) / А.Н. Трутнева // История идей в жанровой истории: Сборник статей и материалов XXII Пуришевских чтений. – Москва: МПГУ, 2010. С.230.

6. Трутнева А.Н. Брак как социальная условность в пьесе Б. Шоу «Вступление в брак» / А.Н. Трутнева // Наука молодых. Межвузовский сборник научных трудов молодых ученых. Выпуск 2. – Арзамас: АГПИ, 2010. С.204-209.

7. Трутнева А.Н. Б. Шоу: некоторые аспекты мировоззрения / А.Н. Трутнева // Прогрессивные технологии в машино- и приборостроении. Межвузовский сборник статей по материалам Всероссийской научно-технической конференции. – Нижний Новгород – Арзамас: НГТУ – АПИ НГТУ, 2010. С.526-532.

8. Трутнева А.Н. Пьеса Б. Шоу «Майор Барбара» (некоторые особенности поэтики) / А.Н. Трутнева // Всемирная литература в контексте культуры: Сборник научных трудов по итогам XXII Пуришевских чтений. – Москва: МПГУ, 2010. С.99-104.

9. Трутнева А.Н. Пьеса Б. Шоу «Кандида» и прерафаэлиты / А.Н. Трутнева // Зарубежная литература XIX в. Актуальные проблемы изучения: Сборник статей и материалов XXIII Пуришевских чтений. – Москва: МПГУ, 2011. С.116-117.

10. Трутнева А.Н. Пьесы А.У. Пинеро в оценке Б. Шоу / А.Н. Трутнева // Зарубежная литература: проблемы изучения и преподавания: межвузовский сборник научных трудов. Выпуск 4. – Киров: ВятГГУ, 2011. С.81-84.

11. Трутнева А.Н. Пьеса Б. Шоу «Кандида» в контексте эстетики прерафаэлитов / А.Н. Трутнева // Всемирная литература в контексте культуры: Сборник научных трудов по итогам XXIII Пуришевских чтений. – М.: МПГУ, 2011. С.74-80.

12. Трутнева А.Н. «Пьеса-дискуссия» Б. Шоу (к проблеме жанра) / А.Н. Трутнева // XVII Нижегородская сессия молодых ученых. Гуманитарные науки. – Нижний Новгород: НИУ РАНХиГС, 2012. С.162-164.

13. Трутнева А.Н. У. Шекспир в восприятии Б. Шоу / А.Н. Трутнева // Шекспир в контексте мировой художественной культуры: Сборник статей и материалов XXVI Пуришевских чтений. – Москва: МПГУ, 2014. С. 116-117.