

Немецкая драматургия и поиск свободы самовыражения

Лекция № 7

Преподаватель: к.п.н.,
доцент **Б.В. Тюркин**

План лекции

1. Традиция немецкой драмы XX столетия.....сл. 3
2. Поэтика и проблематика современной немецкой литературы.....сл. 7
3. Основные представители современной немецкой драматургии.....сл. 8
4. Литература.....сл. 20

Немецкоязычная драматургия XX века представлена творчеством:

- Германия.** *Герхарт Гауптман* (1862 – 1946). Пьесы: «Потонувший колокол» (1896), «Магнус Гарбе» (1915) «Перед заходом солнца» (1932) и другие.
- Австрия.** *Артур Шницлер* (1862 – 1931). Пьесы: «Одинокий путь» (1903), «Дальняя страна» (1911), «Профессор Бернарди» (1912) и другие.
- Швейцария.** *Фридрих Дюрренматт* (1921 – 1990). Пьесы: «Ибо сказано...» и «Слепой» (1947), «Визит старой дамы» (1956), «Метеор» (1966) и другие.
- Макс Фриш* (1911 – 1991). Пьесы: «Опять они поют» (1945), «Франк V» (1958), «Андрора» (1961) и другие.

Традиция немецкой драмы XX века

Экспериментальная драматургия XX века связана с именем **Бертольда Брехта** (Bertolt Brecht; 10.II.1898, Аугсбург –

14.VIII.1956, Берлин) – немецкий драматург, прозаик, поэт и теоретик драматургии. Как теоретик он является создателем «эпического театра». Его статьи: «Об опере» (1930), «Об экспериментальном театре» (1939), «Малый органон для театра» (1949), «Диалектика на театре» (1953).

«Эпический театр» был противопоставлен традиционному (аристотелевскому) театру и включал в себя в совокупности ремесло драматурга, актёрскую технику и режиссёрскую методику. Важнейший принцип брехтовского искусства – «отчуждение» или «отстранение» (*Verfremdung*). В своей теории он отталкивался от системы К.С. Станиславского, заменяя традиционное драматическое действие и эмоции повествованием и рациональным осмыслением.

Отличия эпического театра от аристотелевского

«На спектакле публика не должна сопереживать героям, по ходу пьесы каждый обязан соотносить свои решения и оценки с

поступками героев. Огромная роль отводится автору. Драматург выступает рассказчиком, который использует сюжетные коллизии как аргументы в дискуссии со зрителем.

Зритель в брехтовском театре обязан всё время помнить, что он присутствует на спектакле, а не переносится в воображаемый мир. Иллюзорность представления разрушалась условностью декораций, плакатами, постоянными обращениями актёров к зрительному залу, а также вставными зонгами и опорой на уже известный сюжет» [3; 131].

В 1928 г. Брехт женился на Елене Вайгель (актриса), а в 1948 г. они создают прославленный театр «Берлинер ансамбль» («Berliner Ensemble»).

Пьесы Б. Брехта и их прототипы

- «Ваал» (1922) – аллюзии на биографию Артюра Рембо,
 - «Трёхгрошовая опера» (1928) – «Опера нищих» Джона Гэя,
-
- «Святая Иоанна скотобоен» (1932) – «Орлеанская дева» Фридриха Шиллера,
 - «Винтовки Тересы Каррар» (1937) – о войне в Испании,
 - «Мамаша Кураж и её дети» (1939) – «Подробное и удивительное жизнеописание отъявленной обманщицы и бродяги Кураж» (1670) Ганса Гриммельсгаузена,
 - «Добрый человек из Сычуани» (1941) – китайская легенда,
 - «Карьера Артура Уи, которого могло не быть» (1941) – хроника жизни чикагского гангстера,
 - «Жизнь Галилея» (1946) – биография учёного,
 - «Кавказский меловой круг» (1945, 1954) – притча о суде царя Соломона.

Поэтика и проблематика современной немецкоязычной литературы

2.XI.1989 г. волнения на Александрплац – начало объединения.

- Переосмысление прошлого стало важнейшей задачей.
- Новые авторы почти не пишут о конфликте поколений.
- Городу противостоит малое пространство (комната, дом и т.д.).
- Факты вместо эмоций.
- Наличие иронического элемента.
- «Упрощение литературной манеры отражает общую демократизацию жизни» [6; 240].
- «Постмодернистские идеи уже не доминируют в литературном процессе, так как «постмодернистской» оказывается зачастую лишь внешняя сторона произведения, способ его донесения до читателя» [6; 252], а смысл – иной.

Сцена из спектакля по пьесе Лессинга «Эмилия Галотти» (реж. М. Тальхаймер, Дойчес театр, Берлин)

Сценическое оформление спектакля предельно лаконично, как и костюмы персонажей.

Современные немецкоязычные драматурги

- **Австрия**

Эльфрида Ёлинек (нем. *Elfriede Jelinek*, р. 1946) – австрийская романистка, драматург, поэт и литературный критик, лауреат Нобелевской премии 2004 года по литературе, лауреат премии Генриха Бёлля (Кёльн, 1986), премии Георга Бюхнера (1998), премии Генриха Гейне (2002), чешской премии Франца Кафки (2004).

Биография

Эльфрида Елинек родилась 20 октября 1946 года в провинциальном австрийском городе Мюрццушлаг, земля Штирия, Австрия. Детство и юность прошли в Вене. Мать *Ольга Бюхнер* (фамилия до замужества) происходила из зажиточной семьи и долгое время работала бухгалтером; отец *Фридрих Елинек* был химиком.

В 1971 году Э. Елинек сдаёт экзамен по классу органа в консерватории. Её литературное развитие в эти годы происходит под влиянием Ролана Барта, которому она посвятила своё эссе «бесконечная невиновность» (*die endlose unschuldigkeit*).

В 1975 году для Елинек-писательницы наступает переломный момент: публикация её романа «Любовницы» (*die liebhaberinnen*), марксистско - феминистской пародии на патриотический роман. В начале 1980 годов выходит её роман «Перед закрытой дверью» (*Ausgesperrten*) о неблагополучных подростках из благополучных семей, заканчивающийся шокирующей сценой массового убийства целой семьи; по роману выходит аудиопьеса, а затем его экранизирует Паулюс Манкер.

1983 год ознаменован для Эльфриды Елинек первым крупным скандалом. На театральной сцене появляется спектакль *Burgtheater* («Городской театр»), в котором поднимается тема попыток Австрии подавить в себе своё национал-социалистическое прошлое и во главу повествования ставится фигура известной тогда актрисы Паулы Вессели, бывшей соратницы Елинек по левому движению. В тот же год выходит едва ли не главный труд писательницы – роман «Пианистка» (*Die Klavierspielerin*).

В своих поздних произведениях Елинек отходит от феминистских подтекстов и фокусируется на социальной критике и критике Австрии, в частности, за неспособность преодолеть своё нацистское прошлое («Дети мёртвых» (*Die Kinder der Toten*)).

Произведения (издания на немецком языке):

- *Тени Лизы / Lisas Schatten* (сборник стихотворений) – Relief-Verlag Eilers, 1967.
 - *Любовницы / Die Liebhaberinnen* (роман) – Rowohlt, 1975.
 - *Перед закрытой дверью / Die Ausgesperrten* (роман) – Rowohlt, 1980.
 - *Бесконечная невиновность / Die endlose Unschuldigkeit* (проза, пьесы, эссе) – Schwiftinger Galerie-Verlag, 1980.
-
- *Что случилось после того, как Нора ушла от мужа / Was geschah, nachdem Nora ihren Mann verlassen hatte oder Stützen der Gesellschaften* (пьеса) – Sessler, 1980.
 - *Пианистка / Die Klavierspielerin* (роман) – Rowohlt, 1983.
 - *Театральные пьесы (с послесловием Уте Нюссен) / Theaterstücke (mit ein Nachwort von Ute Nyssen)* (пьесы) – Prometh-Verlag, 1984.
 - *Похоть / Lust* (роман) – Rowohlt, 1989.
 - *Облака. Дом / Wolken. Heim* (пьеса) – Steidl, 1990.
 - *Гора Тотенау / Totenauberg* (пьеса) – Rowohlt, 1991.
 - *Театральные пьесы / Theaterstücke* (пьесы) – Rowohlt, 1992.
 - *Дети мёртвых / Die Kinder der Toten* (роман) – Rowohlt, 1995.
 - *Привал, или Этим все занимаются / Stecken, Stab und Stangl: Raststätte (und andere) neue Theaterstücke* (пьесы) – Rowohlt, 1997.
 - *Спортивная пьеса / Ein Sportstück* (пьеса) – Rowohlt, 1998.
 - *он как не он / er nicht als er* (пьеса) – Suhrkamp, 1998.
 - *Ничего страшного: маленькая трилогия смерти / Macht nichts: eine kleine Trilogie des Todes* (пьесы) – Rowohlt-Taschenbuch-Verlag, 1999.
 - *Алчность: развлекательный роман / Gier: ein Unterhaltungsroman* (роман) – Rowohlt, 2000.
 - *Прощай: 3 маленькие драмы / Das Lebewohl: 3 kl. Dramen* (пьесы) – Berlin-Verlag, 2000.
 - *В Альпах: три драмы / In den Alpen: drei Dramen* (пьесы) – Berlin-Verlag, 2002
 - *Смерть и девушка I – V: драмы принцесс / Der Tod und das Mädchen I – V: Prinzessinnendramen* (пьесы) – Berliner Taschenbuch-Verlag, 2003
 - *Бэмбилэнд; Вавилон: два театральных текста / Bambiland; Babel: zwei Theatertexte* (пьесы) – Rowohlt, 2004

Произведения (издания на русском языке):

- *Любовницы / Die Liebhaberinnen* – Симпозиум, 1996.
 - *Пианистка / Die Klavierspielerin* – Симпозиум, 2001.
-
- *Перед закрытой дверью / Die Ausgesperrten* – Симпозиум, 2005.
 - *Алчность / Gier* – Амфора, 2005.
 - *Похоть / Lust* – Симпозиум, 2006.
 - *Дети мёртвых / Die Kinder der Toten* – Амфора, 2006.
 - *Михаэль. Руководство для инфантильных мальчиков и девочек / Michael. Ein Jugendbuch für die Infantilgesellschaft* – Амфора, 2006.
 - *Клара Ш. / Clara S.* – Митин Журнал, Kolonna Publications, 2006.
 - *Дикость!* – Амфора, 2007.
 - *Облака. Дом / Wolken. Heim* // ИЛ, 2008. - № 9. – С. 181 – 193.

О пьесах Э.Елинек, переведённых на русский язык

- **«Клара Ш.»** (1984): жанр – «музыкальная комедия»; конфликт – творческая личность и окружающий мир; главные герои:

Роберт Шуман (1810 – 1856; композитор) и его супруга – Клара.
Цитаты: «Здесь, как и в Германии женщина крайне опасна. Пакостная каверза природы»; «Мужская гениальность – мёртвый ландшафт. Ночное кладбище».

- **«Ничего страшного»** (1999): жанр – «маленькая трилогия смерти»; конфликт – фанатизм в современном мире; три части («Лесная царица», «Смерть и Девушка», «Скиталец»).

Цитата: «Человек для человека – царство одиночества!»

- **«Облака. Дом»** (1988). Здесь три группы действующих лиц: ожившие мёртвые (поэты), мёртвые (герои войны), живые, - всех объединяет национальная идея, прокомментированная стихами Гёльдерлина, текстами Гегеля, Фихте, Клейста.

Особенности драматургии Э. Елинек:

- влияние традиции немецкого экспрессионизма (с нем. – «выражение») – Г. Тракль, Т. Бернхарт и другие;
- тематика: творческая индивидуальность и обыватели, смерть, положение женщины в современном обществе, национальный вопрос, Я-концепция личности и другие;
- языковые эксперименты: смешение высокого литературного стиля с разговорным (ненормативная лексика);
- использование текстов документов, писем и воспоминаний великих людей прошлого, которые зачастую становятся героями её драматических произведений;
- эпатаж и на всех уровнях (тематическом, языковом, образном, метафорическом и так далее).

Другие драматурги современной Австрии

- **Петер Хандке** (р. 1942, Гриффен, Каринтия) – драматург, переводчик, режиссёр.

Пьесы: «Каспар» (1968), «Верхом через Боденское озеро» (1971), «Время, когда мы ничего друг о друге не знали» (1992) и другие.

- **Вернер Шваб** (1959 – 1994) – автор более 15 пьес, среди которых «Гибель народа», «Фауст» (пьеса в духе «романтического гротеска»), «Президентши» (1991; «Современная драматургия», 1999, - № 2. – С. 115 – 131).

Современные немецкоязычные драматурги

• Швейцария

Пáтрик Зюскинд (нем. *Patrick Süskind*, род. 26 марта 1949 в Амбахе) – немецкий писатель и киносценарист.

Родился в 1949 в семье писателя Вильгельма Эмануэля Зюскинда. Получил музыкальное образование, изучал историю в Мюнхенском университете. Позднее учился в Экс-ан-Провансе (Франция). Переменил много профессий: работал в патентном отделе фирмы Siemens, тапером в танцевальном зале, тренером по настольному теннису.

Успех пришёл после выхода его первого произведения «Контрабас». В 1985 вышел роман «Парфюмер», который стал известнейшим произведением автора. На сегодняшний день произведение переведено более чем на 20 языков. Кроме этого Зюскинд написал несколько киносценариев.

Произведения Патрика Зюскинда

- Контрабас / Der Kontrabass (1980, рус. пер. 2006) – пьеса,
- Парфюмер / Das Parfum (1985, рус. пер. 1999) – роман,
- Голубка (1987, рус. пер. 1994) – повесть,
- История господина Зоммера (1991, рус. пер. 2006) – повесть,
- Три истории (1995, рус. пер. 2000) – сборник рассказов:
 - Тяга к глубине,
 - Сражение,
 - Завещание мэтра Мюссара,
- Россини (1997, рус. пер. 2006) – киносценарий (в соавторстве с Хельмутом Дитлем),
- О поисках любви (2005, рус. пер. 2006) – киносценарий (в соавторстве с Х. Дитлем);

Фильмография

- Парфюмер: История одного убийцы (2006; реж. Том Тыквер);

Театральные постановки

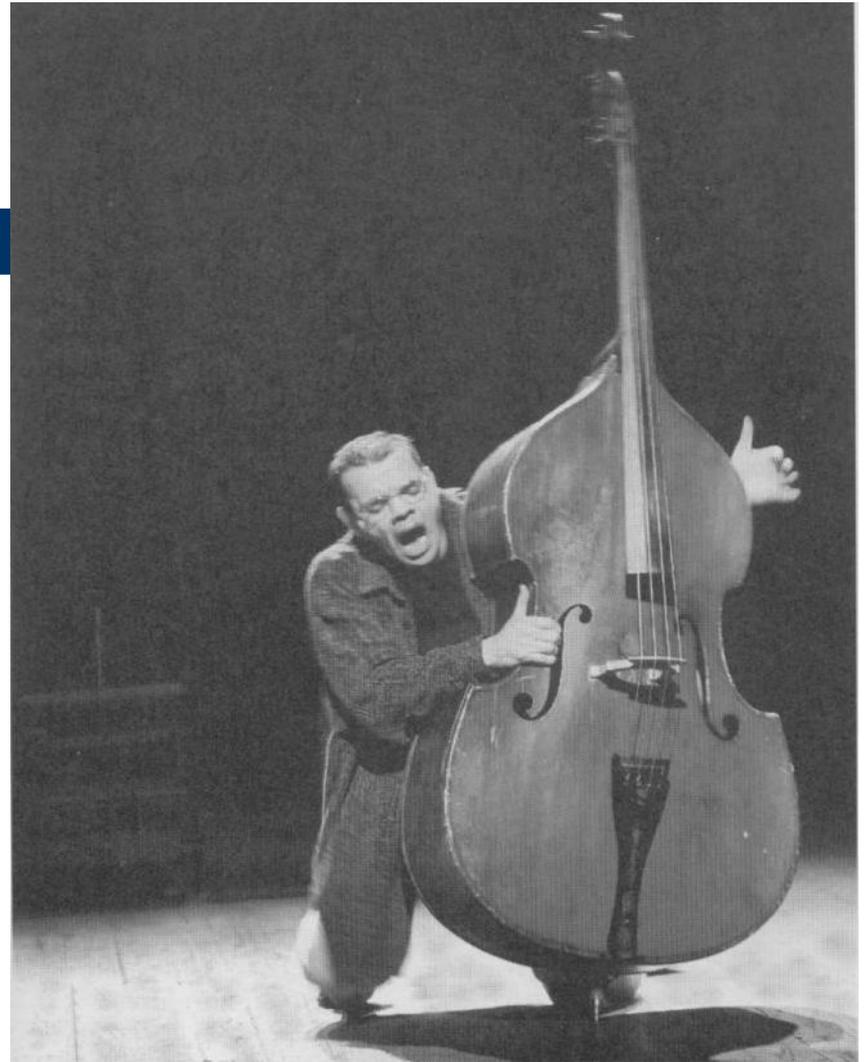
- Контрабас (постановка в России в 2000 году).

Пьеса «Контрабас» (1980) П. Зюскинда

- **жанр** – «пьеса-монолог»: безымянный музыкант-контрабасист рассказывает о своём инструменте и жизни;
- **конфликт** – художник и окружающий мир: «Я ведь всего-навсего оркестрант, и играю только в тутти (от ит. tutti – «вместе»);»;
- **тип героя** – «маленький человек»: «Зависть мне чужда, ибо я знаю сам, чего стою»; «Мне самому 35 лет. В августе будет 36. День рождения, как всегда, приходится на каникулы оркестра»;
- **главная тема** – музыкальная: «Нацизм и музыка <...> несовместимы. Никогда. <...> Ибо музыка – это всегда человечность»;
- **обращение к публике**: «Вы часто ходите в оперу?»;
- **цитата**: «Контрабас скорее, как бы это получше выразиться, вечное неудобство, препятствие, а не инструмент».

Постановка пьесы «Контрабас» в России

Исполнитель
главной роли –
Константин
Аркадьевич
Райкин (театр
«Сатирикон»,
постановка 2000
года)

Ещё один драматург современной Швейцарии

УРС ВИДМЕР (Urs Widmer; р. 21.V.1938, Базель) – прозаик, драматург и литературный критик.

Пьесы: «Долгая ночь детективов» (1973), «Стен и Олли» (1979), «Top dogs» («Хозяева жизни»; 1997).

«От драматургического метода Видмера неотделим от гротеска и некоторая, весьма своеобразная стилизация приёмов и форм театра абсурда, и одновременно – нарочитое умствование, пассажи-формулы, реплики-тезисы, что выдаёт научное прошлое драматурга. Театр Видмера – балансирование на грани ерничества и философствования, обращение к примитиву и к самым широким культурным ассоциациям.

И всё же главное в древнегреческом мышлении Видмера – пародийность, а в методе – игра в приёмы и ситуации» (Галина Макарова, вст. ст. «Жестокие игры» // Современная драматургия, 1999. - № 2 – С. 92 – 131).

Современные немецкоязычные драматурги

• Германия

Ханс Магнус Энциенсбергер (Hans Magnus Enzensberger; 1929) – поэт, публицист, переводчик, издатель. Лауреат премии им. Г. Бюхнера [1963].

Автор стихотворных сборников: «Защита волков» (1957), «Язык страны» (1960), «Шрифт слепых» (1964), «Мавзолей» (1975), «Музыка будущего» (1991), «История облаков» (2003) и другие.

Книга очерков «Ах, Европа!» (1987).

Пьеса 2004 года «Долой, Гёте!» была опубликована в ИЛ, 2009. - № 8. - С. 3.

Поэтика пьесы «Долой, Гёте!»

- аксеологическое осмысление истории своей страны;
- отношение к классикам литературы своего народа, добившимся

мирового признания (И.В. Гёте – главный персонаж: «Ему всегда приходилось иметь дело или с безмозглыми льстивыми почитателями, или же с вечно задирающими его шутами-оригиналами. А он в ответ только молчал – и правильно делал»);

- использование в тексте пьесы документов, мемуаров и писем;
- авторская ирония: «Но немцы всегда отзываются друг о друге зло и грубо, и это весьма прискорбно»;
- дополнение драматургического текста визуальным рядом (для русского издания в журнале «Иностранная литература», 2009, № 8. – С. 3 – 51);
- мастерское владение художественным словом.

Другие драматурги современной Германии

- **Давид Гизельман** (р. 1972) – автор более 10 пьес; «Господин Кольперт» - пьеса 2000 года в духе «театра абсурда»;
- **Герт Хайденрайх** (Gert Heidenreich) – автор более 20 пьес; «Магда. Конец третьей империи» - пьеса 1993 года, в которой с особой силой и художественным мастерством изображены события конца Второй мировой войны XX столетия;
- **Вольфганг Мария Бауэр** (р. 1963). Его пьеса 1993 года «В глазах незнакомца» представляет тотальное одиночество человека в современном мире;
- **Теа Дорн**. Её пьеса «Марлени. Прусские дивы, белокурые, как сталь» 1998 года – это очередная попытка рассмотреть творческую личность в контексте истории, а также иронический взгляд на кумиров, не сумевших быть вне политики.

Фотографии Марлен Дитрих и Лени Рифеншталь в молодые годы

Фотографии Марлен Дитрих и Лени Рифеншталь в том возрасте, в котором они действуют в пьесе

Литература

1. Зинцов, О. Тела и границы. Европейский театр: физиология // Искусство кино. 2006. - № 3. – С. 99 – 111.
2. «Мюнхенская свобода» и другие пьесы. Немецкоязычная драма второй половины XX столетия / сост. предисл. и пер. с нем. В. Колязина. – М.: НЛО, 2004. – 365, [3] с.
3. Пронин, В.А. Брехт // Зарубежные писатели: библиограф. словарь: в 2 ч.: Ч. I: А – Л / под ред. Н.П. Михальской. – М.: Дрофа, 2003. – 688 с. – С. 130 – 134.
4. Соколова, Е.В. С Востока на Запад и обратно: литература Германии после объединения // Иностранная литература. 2003. - № 9 – С. 245 – 254.
5. Чугунов, Д.А. Немецкая литература 1990 гг.: ситуация поворота. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 2006. – 288 с.