

Традиции и новаторство современной англоязычной драматургии

Лекция № 6

Преподаватель: к.пед.н., доцент Тюркин Б.В.
Составила: студентка гр. ФИЛ-501 Битюкова Ю.В.

План лекции:

1. Традиция драматургии Великобритании XX в. 2
2. Современная драматургия Великобритании 10
3. Традиция драматургии США XX в. 24
4. Современная драматургия США 25
5. Литература 47

Традиция драматургии Великобритании XX в.

- Представителями экспериментальной драматургии и театра Великобритании второй половины XX столетия стали *Гарольд Пинтер* и *Том Стоппард*;
- Классиками реалистической традиции этого времени были драматурги группы «Рассерженные молодые люди»: *Джон Джеймс Осборн*, *Ш. Дилени*, *Д. Стори*, *Н. Симпсон*, *А. Уэскер* и др.

Гарольд Пинтер (*Harold Pinter*; 10.X.1930 –
24.XII.2008, Лондон)

В 2005 году Г. Пинтеру была присуждена Нобелевская премия по литературе: «...за то, что вернул театру его основные элементы – замкнутое пространство и непредсказуемые диалоги».

Библиография

Пьесы

- Комната / The Room (1957, рус. пер. 1995)
- День Рождения / The Birthday Party (1957, рус. пер. 1995)
- Кухонный лифт / The Dumb Waiter (1957, рус. пер. 1993)
- A Slight Ache (1958)
- The Hothouse (1958)
- Сторож / The Caretaker (1959, рус. пер. 2006)
- A Night Out (1959)
- Night School (1960)
- Карлики / The Dwarfs (1960)
- Коллекция / The Collection (1961, рус. пер. 2006)
- Любовник / The Lover (1962, рус. пер. 2006)
- Возвращение домой / The Homecoming (1964, рус. пер. 2006)
- Tea Party (1964)
- The Basement (1966)
- Пейзаж / Landscape (1967, рус. пер. 2006)
- Silence (1968)
- Былые времена / Old Times (1970, рус. пер. 2006)
- Monologue (1972)
- На безлюдье / No Man's Land (1974, рус. пер. 2006)
- Предательство / Betrayal (1978, рус. пер. 2006)
- Голоса семьи / Family Voices (1981, рус. пер. 2006)
- Other Places (1982)
- A Kind of Alaska (1982)
- Victoria Station (1982)
- Перед дорогой / One For The Road (1984, рус. пер. 1989)
- Горский язык / Mountain Language (1988, рус. пер. 1990)
- The New World Order (1991)
- Party Time (1991)
- Moonlight (1993)
- Прах к праху / Ashes to Ashes (1996)
- Celebration (1999)
- Remembrance of Things Past (2000)

Роман

- Карлики / The Dwarfs (1952-56, 1960, 1989, рус. пер. 2006)

Сборник стихотворений

- Война / War (2003)

Особенности поэтики драматургии Г. Пинтера:

- Влияние традиции Ф. Кафки и «театра абсурда» (особенно С. Беккета), но принципиальным отличием стал психологизм пьес английского драматурга;
- Статичность действия (как у С. Беккета);
- Схематизм действующих лиц: «Пинтер хотя и редко излагает биографию своих героев, всё же чётко представляет себе нужные ему детали» [4; 134];
- Особая роль пауз и умолчаний в речи персонажей: «Пинтер просто знает цену паузе» [4; 135];
- Круг излюбленных тем: личность и тоталитарная система (поздние пьесы), разобщённость между людьми, противоречия внутри семьи и другие.

Том Стоппард (*Tom Stoppard*; н.и. Томаш Штраусслер; 3.VII.1937, Злин, Чехословакия)

Библиография

Пьесы:

- / *A Walk on the Water* (1963)
- Розенкранц и Гильденстерн мертвы / *Rosencrantz and Guildenstern are Dead* (1967, рус. пер. 1990)
- Входит свободный человек / *Enter a Free Man* (1968, рус. пер. 2000)
- Настоящий инспектор Хаунд / *The Real Inspector Hound* (1968, рус. пер. 2000)
- После Магритта / *After Magritte* (1971, рус. пер. 2000)
- / *Jumpers* (1972)
- Художник, спускающийся по лестнице / *Artist Descending a Staircase* (1973, рус. пер. 2006)
- Травести / *Travesties* (1974, рус. пер. 2000)
- / *Dirty Linen and New-Found-Land* (1976)
- / *Every Good Boy Deserves Favour* (1977)
- Ночь и день / *Night and Day* (1978, рус. пер. 2002)
- / *Dogg's Hamlet, Cahoot's Macbet* (1979)
- / *15-Minute Hamlet* (1979)
- / *Undiscovered Country* (1979)
- / *On the Razzle* (1981)
- Отражения, или Истинное / *The Real Thing* (1982, рус. пер. 2002)
- / *Rough Crossing* (1984)
- / *Dalliance* (1986)
- Хэпгуд / *Hargood* (1988)
- Аркадия / *Arcadia* (1993, рус. пер. 1996)
- Индийская тушь / *Indian Ink* (1995, рус. пер. 2007)
- Изобретение любви / *The Invention of Love* (1997, рус. пер. 2007)
- Берег Утопии / *The Coast of Utopia* (2002, рус. пер. 2006)
- / *Rock 'n' Roll* (2006)

Фильмография:

Режиссёр

- 1990 — Розенкранц и Гильденстерн мертвы / *Rosencrantz & Guildenstern Are Dead*

Современная драматургия Великобритании

Яркими представителями
современной драматургии
Великобритании являются
Кэрил Черчилл и Дэвид Хэйр

Кэрил Черчилл

- по праву считается одной из ключевых фигур современной британской драматургии;
- родилась 3 сентября 1938 года в Лондоне;
- училась в Оксфордском университете на факультете английского языка и литературы.

- Её первая пьеса «Внизу» была написана ещё в студенческие годы, а впервые поставлена на сцене в 1958 году.
- Затем последовали пьесы для радио и телевидения.
- В 1972 году состоялась первая профессиональная театральная постановка: знаменитый «Ройял Корт» представил пьесу «Собственники».

Премии:

- Пьеса «Большие деньги» (1987) получила премию газеты «Ивнинг стандарт» в номинации «Лучшая комедия года» и премию ВВС имени Л. Оливье в номинации «Лучшая современная пьеса».
- Престижные театральные премии получили также пьесы «Top Girls», «Девятое небо (облако)» (1979), «Фен» (1983).
- В 2001 году Кэрил Черчилл была награждена премией, которая присуждается драматургам за многолетнюю успешную деятельность: Obie Sustained Achievements Prize.

Тематика пьес Кэрил Черчилл:

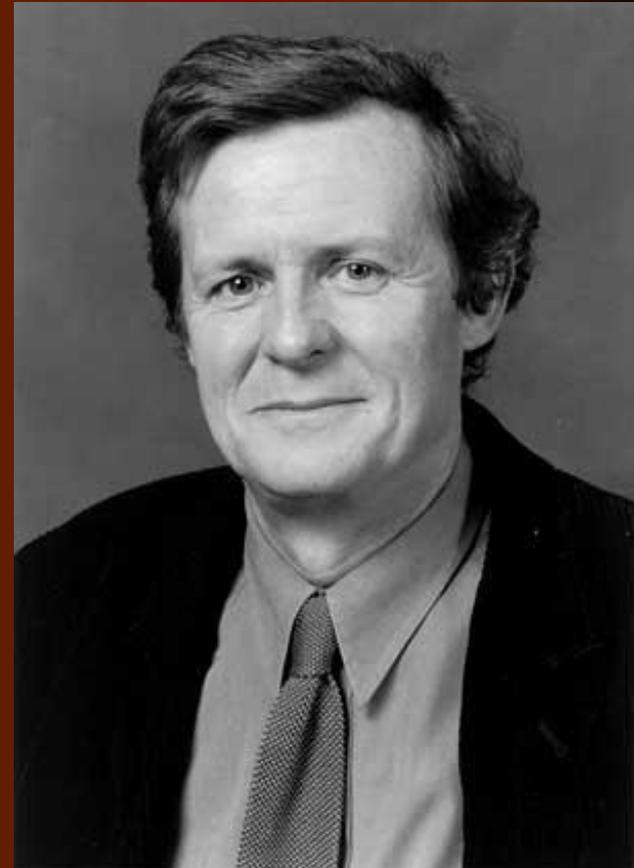
- интерес к животрепещущим социально-политическим проблемам;
- эксперимент с формой произведения;
- сходство и антагонизм англичан и американцев;
- роль денег в жизни общества;
- гендерные отношения и феминизм;
- этические аспекты научного прогресса и творчества;
- внешний сюжет менее значителен, чем внутренний, подтекстовый;
- часто сознательно создаётся ситуация исторического анахронизма, что вызывает особое драматическое напряжение;
- отточенное мастерство диалога.

Поэтика пьесы «Там вдали»:

- пьеса написана под впечатлением тех событий, что произошли в Югославии;
- в тексте нет никаких примет места и времени (зрители сами могут домыслить географические координаты и время – Афганистан, Чечня, Ирак и так до бесконечности);
- основная мысль: человечество за многовековую историю научилось только ненавидеть и убивать;
- главный вывод: необходимо остановиться, перестать «создавать нарядные шляпы для парада смертников. В противном случае, невероятный апокалипсис третьего акта, станет для нас реальностью»;
- «внутренний» сюжет важнее «внешнего»;
- открытый финал вселяет надежду, что всё ещё можно изменить.

Дэвид Хэйр

- английский драматург, режиссер театра и кино;
- самый значительный представитель второго поколения «Рассерженных молодых людей» (“вторая волна” этого направления в послевоенной английской драматургии).

БИОГРАФИЯ

- Хэйр родился 5 июня 1947 в приморском городке Сент-Леонардс (графство Суссекс).
- В 1965 окончил Лансинг-колледж в Суссексе, среднее учебное заведение под патронажем церкви.
- Продолжил образование в Джизус-колледже Кембриджского университета, окончив его в 1968 с золотой медалью.
- В год окончания Кембриджа Хэйр с Т. Бикетом организовал "Передвижной театр", в числе его первых постановок был спектакль «Наизнанку» (Inside Out) – сделанная Хэйром и Бикетом инсценировка дневников Ф. Кафки.
- Позднее его пьесы были поставлены в крупнейших театрах страны. Наиболее известные его пьесы: «Изобилие» (1978), «Скучающий демон» (1991), «Поцелуй Иуды» (1998), «Голубая комната», «Виа Долорос» и другие.
- С начала 1970-х Хэйр приобрел известность как постановщик пьес других драматургов. Значительным достижением считается его постановка «Короля Лира» У. Шекспира в Национальном театре (1986).

- Неотъемлемая часть профессиональной жизни Хэйра – кино. После «Изобилия» его самой известной картиной остается «Уэтерби» (Wetherby), где он выступил как сценарист и режиссер.

В одном своем интервью Хэйр сказал: «Это фильм о том, что значит вырасти в обстановке провинциальной добропорядочности, где любое проявление несанкционированного чувства немедленно вызывает всеобщее подозрение» [1; 12].

- Он также написал сценарий для фильмов «Ночной Париж» и «Без креплений».

Премии:

- «Wetherby», который стал режиссерским дебютом Хэйра в кино, получил приз «Золотой лев» как лучший фильм года на кинофестивале в Берлине (1985).
- В 1997 году французское правительство пожаловало Дэвиду Хэйру почетное звание «Кавалера ордена искусств».
- В 1998 году британское правительство произвело Хэйра в рыцари за вклад в театральное искусство (поводом стал сценарий к фильму «Часы»).

Тематика пьес Дэвида Хэйра:

- обращение к событиям повседневной жизни послевоенной Англии;
- внимание к таким понятиям, как "распад Британской империи", "разрушительное воздействие классовой системы", "патриотические мифы", хотя в самих пьесах не всегда до конца ясно, на чьей он стороне;
- открытое выражение левых политических взглядов самого писателя;
- разоблачение коррупции, царящей в британской провинции (пьеса «Костяшки»);
- стремление разобраться в сплетении идеологий Запада и стран Третьего мира (пьеса «Карта мира»);
- изображение деградации и безумия современного общества, а также лицемерного прагматизма послевоенной Англии, который сменил романтику и высокие политические идеалы военных лет (пьеса «Изобилие»).

Поэтика пьесы «Поцелуй Иуды»:

- Главные герои – реально существовавшие личности (писатель Оскар Уайльд и его друг Альфред Дуглас).
- В пьесе поднимаются проблемы эгоизма и зависти талантливых людей, а также тотального одиночества гениальной личности.
- Любовь – главная тема: «Лишь любовь, по мнению автора, позволяет увидеть истинного человека. Любовь – не иллюзия».
- Аллюзии (в центре авторского внимания новозаветный сюжет – предательство Иуды).
- Небольшой объём (два акта).
- Образ маски позволяет раскрыть антитезу «ложь – правда».
- Глубокая философская основа размышлений персонажей.
- Сатира на справедливость и благопристойность высшего света Англии.
- Образный язык: много афоризмов, что предопределено фигурой главного героя пьесы (Оскара Уайльда), прославившегося своими парадоксами («Заветы молодому поколению»).

Другие современные драматурги Великобритании:

- **Мартин МакДонах** (р. 1970, Лондон). Пьесы: «Королева красоты» (1996), «Сиротливый Запад» (1997), «Калека с острова Инишмаан» (1997), «Человек-подушка» (2003), и другие;
- **Марк Равенхилл** (р.1966, Сассекс). Пьесы: «Фауст мёртв» (1997), «Сумка» (1998), «Резня» (2005), «Продукт» (2005) и другие;
- **Кевин Элиот** (1951, Бирмингем). Пьесы: «Начистоту» (1982), «Согласие» (1989), «Лунный камень» (1990), «Искусственное дыхание» (2001) и другие [1; 752 - 755].

Традиция драматургии США XX века

Классиками психологического театра и драматургии второй половины XX века стали последователи

Юджина О'Нила (16.X.1888 – 27.XI.1953; N – 1936):

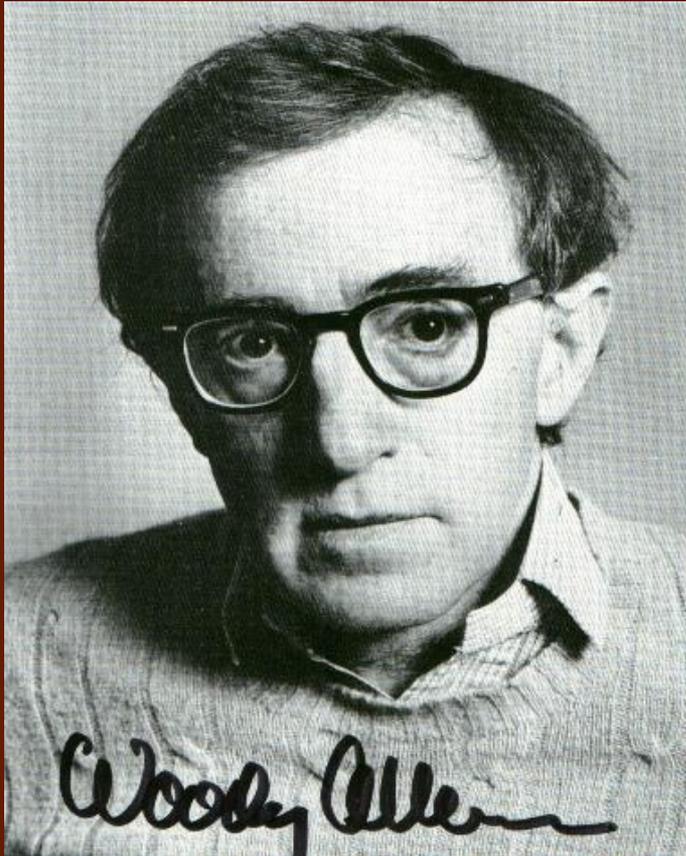
- *Артур Миллер* (17.X.1915 – 10.II.2005). Пьесы: «Все мои сыновья» (1947), «Смерть коммивояжера» (1949), «Салемские ведьмы» (1953), «Вид с моста» (1955);
- *Теннесси Уильямс* (26.III.1911 – 24.II.1983). Пьесы: «Стеклянный зверинец» (1944), «Трамвай "Желание"» (1947), «Татуированная роза» (1950), «Кошка на горячей крыше» (1958), «Ночь игуаны» (1961) и др.
- *Сэм Шепард* (р. 1943). Пьесы: «Чикаго» (1965), «Красный крест» (1966), «Проклятье голодающего класса» (1976), «Настоящий Запад» (1981) и другие.

Современная драматургия США

Яркими представителями
современной драматургии США
являются

Вуди Аллен и Нил Ла Бьют

Вуди Аллен

Настоящие имя и фамилия – Аллен Стюарт Кёнигсберг.

Родился 1.XII.1935 в Нью-Йорке –

американский драматург,

кинорежиссер,

сценарист, актер.

Принадлежит к тем

утонченным мастерам

авторского кино, чье

мироощущение

пронизывает любой

аспект фильма.

Вуди Аллен начинал с сочинения гэгов* в духе братьев Маркс. Некоторое время он довольствовался участием «литературного негра», пишущего шутки для популярных комиков – Боба Хоупа и Бадди Хэкетта. В 1957 году Аллена стал редактором телешоу, где он попутно сочинял тексты и выступал как актёр. Тогда и появился псевдоним «**Вуди Аллен**».

* Гэг – остроумная шутка или комический трюк [3].

В 1966 году Вуди выпустил свою первую картину – «Что случилось, Тигровая Лилия?» Следующей стала пародия на фильмы о грабителях банков «Хватай деньги и беги». 70-е годы стали для Аллена «десятилетием пародий». Так и появился жанр «интеллектуальная комедия». С самого начала своей режиссёрской деятельности Аллен предпочитал снимать в главной роли самого себя. Он создал себе в кино легко узнаваемый имидж очкастого еврея, невротичного нью-йоркца и рефлексирующего интеллигента, срочно нуждающегося в психоаналитике.

В 1977 за картину «Энни Холл», где впервые попробовал не спародировать, а просто иронически взглянуть на собственную жизнь, Вуди Аллен получил сразу три «Оскара» — за лучшую мужскую роль, которую сам же и сыграл, за лучшую женскую роль (Дайан Китон) и лучший сценарий. С тех пор он неоднократно номинировался на главную кинонаграду Америки.

Фильмы В. Аллена 80-х, в том числе комедии, отличаются унылыми и философскими размышлениями. В некоторых, «Сентябрь» и «Воспоминания о „Звездной пыли“», чувствуется влияние работ европейских режиссёров, таких как Ингмар Бергман и Федерико Феллини.

В период 90-х годов Вуди Аллен много экспериментирует, играя с разными стилями и демонстрируя при этом свою литературную и кинематографическую эрудицию. Его работы содержат многочисленные отсылки к шедеврам Фрица Ланга 20-х годов, Орсона Уэллса, Чарли Чаплина и других мастеров прошлого.

Несмотря на свою актёрскую и режиссёрскую деятельность, Аллен хорошо известен и как писатель. Он регулярно публиковал в «Нью-Йоркере» язвительные и остроумные фельетоны и даже выпустил несколько книг.

За свою литературную карьеру Аллен выпустил четыре сборника рассказов и пьес – «Сводя счёты» (1971), «Без перьев» (1975), «Побочные эффекты» (1980) и «Чистая анархия» (2007). На русском языке вышли сборники Вуди Аллена «Риверсайд Драйв. Пьесы» (2004), «Шутки Господа» (2002).

- В последний сборник "Риверсайд Драйв« (Three Plays) вошли три новые пьесы автора, которые впервые были опубликованы в Америке в 2003 году.
- Все вошедшие в книгу одноактные пьесы названы по местам действия – "Риверсайд Драйв", "Олд-Сэйбрук" и "Централ-Парк Вест".
- Несмотря на различные сюжетные завязки, все они подчинены одной теме – хрупкости любовных отношений, как связанных брачными узами, так и свободных.
- По жанру все три пьесы – чёрные комедии, но грусть, пронизывающая действие каждой, приближает их к драмам. Тем более что в двух из них внезапно проявляется инфернальная составляющая. Эти тексты интересно читать, вспоминая стилистику фильмов автора. Только в театре Аллену удаётся концентрировать события, уместя полноценную интригу в тридцатиминутное представление.

Исследователи творчества Вуди Аллена, выделяют следующие черты поэтики его пьес:

- совмещение комического и трагического;
- сатира на многие реалии современной жизни: психоанализ, гендерные отношения и другие;
- обращение к теме интимных отношений между мужчиной и женщиной (в большинстве пьес она центральная);
- малый объём (как правило, все пьесы одноактные);
- динамика действия;
- минимум ремарок, только в диалоге;
- насыщенность философскими заключениями;
- сочетание высокого литературного языка и разговорных форм;
- использование символических образов при доминанте реалистической эстетики;
- урбанизм (все пьесы – песня Нью-Йорку).

Награды и премии:

В конце 1960-х Аллен был уже признан ведущим комедиографом американского экрана и был достаточно популярным, чтобы его фото оказалось на обложке авторитетного журнала «Лайф» (1969).

В 1977 году картина Аллена «Энни Холл» получила четыре премии «Оскар», в том числе как лучший фильм.

В 1978 году Аллен получил премию О`Генри за рассказ «Случай с Кугельмасом», опубликованный в журнале «Нью-Йоркер» годом ранее.

Крупный бельгийский документалист Андре Дельво в 1980 снял картину «Вуди Аллену - из Европы с любовью».

Дважды Аллену доставалась премия "Сезар" за лучший иностранный фильм: сначала в 1980 за «Манхэттен», затем в 1986 за «Пурпурную розу Каира». Ещё семь его картин были номинированы на эту премию.

«Пурпурная роза Каира» также получила «Золотой глобус» за лучший сценарий. Всего Аллен номинировался на эту премию десять раз в трех номинациях.

На Венецианском фестивале (1995) Вуди Аллен получил «Золотого льва» за вклад в кинематографическое искусство.

Годом спустя Аллен получил аналогичную премию от Режиссёрской гильдии США.

В 2002 Аллен получил премию принца Астурийского, а вскоре в столице Астурии городе Овьедо была водружена статуя режиссёра в полный рост.

В том же году Аллен получил ещё одну премию за общий вклад в кинематографию, на этот раз редкую «Пальмовую ветвь пальмовых ветвей», вручаемую на Каннском кинофестивале. Помимо него, эта премия вручалась лишь в 1997 Ингмару Бергману.

В 2005 году голосованием профессионалов, так или иначе работающих в жанре комедии, Аллену было отдано третье место среди лучших комиков всех времен (после Питера Кука и Джона Клиза).

В городе
Овьедо
(Испания)
установлена
статуя Вуди
Аллена.

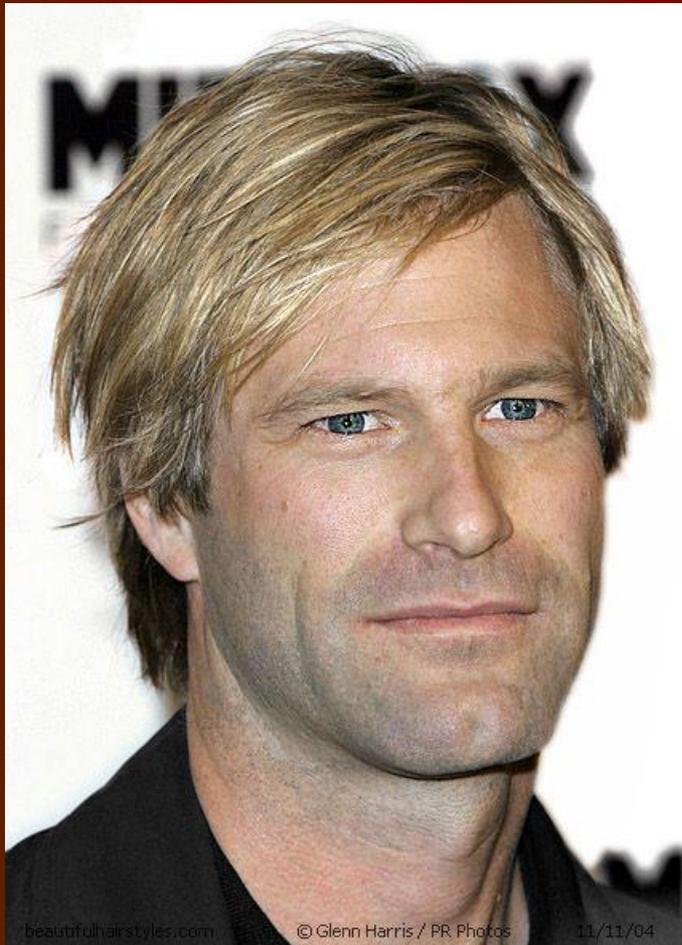
Ещё одним не менее ярким
представителем современной
драматургии США является
Нил Ла Бьют

Нил Ла Бьют

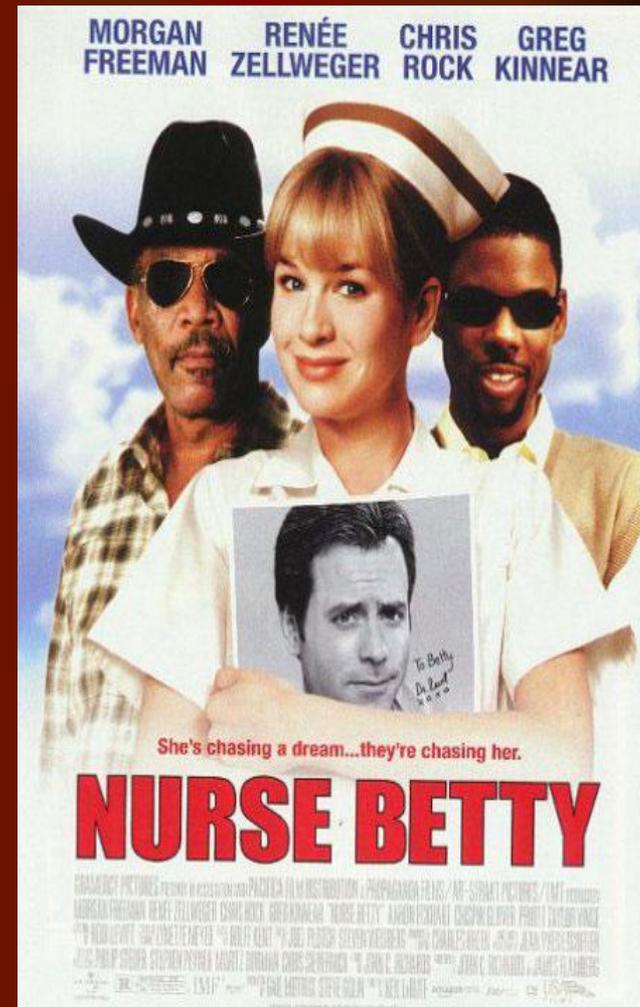
- родился в 1963 году;
- режиссёр,
драматург.

- Начинал Нил Ла Бьют в качестве драматурга.
- Высшее образование он получил в Молодежном университете Бригхэма; основной его специальностью был театр.
- Сильное влияние на него в то время оказал лауреат Пулитцеровской премии Дэвид Мэмет (р. 1947).
- Закончив обучение в университет Канзаса, а затем и в университете Нью-Йорка, Ла Бьют получил возможность учиться в London's Royal Court Theatre в США, в Чикаго, Лос-Анджелесе или Нью-Йорке. Вскоре после этого он начинает писать для кинематографа.

Первым действительно крупным проектом был малобюджетный – и пугающе реалистичный – фильм «В компании мужчин» 1997-го. Картина была снята всего за двадцать пять тысяч долларов и ей достался приз кинофестиваля 'Sundance'. Здесь особо был отмечен сценарий Ла Бьюта и игра Аарона Экхарта.

Следующим режиссерским опытом Ла Бьюта была картина 'Сестричка Бетти' ('Nurse Betty'). Этот проект – снятый не по сценарию Ла Бьюта – сильно отличался от его прочих работ. Фильм получил премию Каннского кинофестиваля за 'лучший сценарий' и персональную «Золотую пальмовую ветвь» для Ла Бьюта. Премию 'Золотой Глобус' получила и Рене Зеллвегер – исполнительница главной роли в этом художественном фильме.

Сегодня Нил Ла Бьют продолжает работать в театре и кино. У него вышло еще два фильма – «Плетённый человек» и «Добро пожаловать в Лэйквью-Террас». Однако подлинного мастерства он достиг в создании драматических произведений.

Поэтика пьесы «Престол благодати» (2003):

- это один из первых откликов на трагические события 11 сентября 2001 года;
- конфликт – сложные отношений между мужчиной и женщиной на фоне национальной катастрофы;
- сатира на многие реалии современной жизни: семейные и гендерные отношения, феминизацию американского общества (она – начальник, он – подчинённый) и другие;
- малый объем (одноактная);
- динамика действия;
- использование черт разговорного стиля (напр., жаргонизмов);
- хронотоп: пространство пьесы локально (всё действие в квартире героини), а время – 11 сентября 2001 года (начинается произведение в 6 часов утра);
- образ маски играет особую роль (усиливает психологизм пьесы).

Другие современные драматурги США:

- **Дэвид Мэмет** (р. 1947; Пулитцеровская пр. 1984 года) Пьесы: «Сексуальная жизнь в Чикаго», «Американский бизон» (1976), «Олеана» («Современная драматургия», 2007, № 1) и другие;
- **Сара Рул** (р. 1964, шт. Иллинойс). Пьесы: «Сирасти» (1997), «Эвридика», «Меланхолия», «Песня ковбоя», «Мобильник мертвеца», «Анекдоты в чистом доме» (2006; «Современная драматургия», 2008, № 4) и другие.

Литература:

1. Антология современной британской драматургии. – М.: НЛО, 2008. – 768 с.
2. Ворожейкина, Н.Н. Русская тема в драматургии Тома Стоппарда (на примере трилогии «Берег утопии»): дипломная работа. – Тольятти: ТГУ, 2008. – 120 с.
3. Гиленсон, Б.А. История литературы США: учебное пособие. – М. ИЦ «Академия», 2003. – 704 с.
4. Денисов, В. Хорёк под домашним баром: статья // Современная драматургия, 1996. - № 4. – С. 132-135.
5. Кагарлицкий, Ю.И. Литература и театр Англии XVIII – XX вв.: авторы, сюжеты, персонажи: избранные очерки / сост. С.Я. Кагарлицкая. – М.: Альфа-М, 2006. – 543 с.
6. Путеводитель по английской литературе / под ред. М. Дрэббл и Дж. Стрингер. – М.: ОАО Изд-во «Радуга», 2003. – 928 с.
7. Тюркин, Б.В. Своеобразие конфликтов современной драматургии Великобритании: статья // Вестник гуманитарного института ТГУ". Вып.1 (3). – ТГУ. Тольятти. 2008. - С. 200-204.