Наталья Скороход

Проект лекционно-семинарского курса:

ВОЙНА В ЗЕРКАЛЕ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ПЬЕС XX–XXI ВЕКОВ

Аннотация курса

Курс посвящён исследованию репрезентации войны в русскоязычной драматургии XX–XXI веков в контексте развития мировой театральной мысли. Он выстроен как сочетание исторического и теоретического подходов: с одной стороны, прослеживается эволюция военной тематики в русскоязычной драматургии — от первых свидетельских пьес начала XX века до текстов, написанных после полномасштабного вторжения России в Украину; с другой — анализируются ключевые концепции и художественные стратегии мирового театра, оказавшие влияние на русскоязычную драму.

Студенты познакомятся с основными этапами развития военной драмы в России и СССР, включая периоды Первой мировой войны, Гражданской войны, Второй мировой войны, послевоенной памяти и постсоветской документалистики. Особое внимание уделено взаимодействию русскоязычной драматургии с идеями западного политического театра (Эрвин Пискатор, Бертольт Брехт), постдраматического театра (Ганс-Тис Леман) и новейших документальных форм (Rimini Protokoll, Театр.doc).

Накопленные знания в первой, более теоретической части курса, будут использованы во второй части — для анализа новейших пьес о текущей войне России против Украины (2022–н.в.). Эти семинары предполагают работу с текстами в актуальном историческом контексте, выявление художественных стратегий и этических вызовов, с которыми сталкиваются современные авторы.

Задача курса — не только познакомить студентов с корпусом текстов, но и показать, как исторический контекст, институциональные условия и транснациональный обмен идеями формируют язык и структуру драматургии. Работа с пьесами будет сопровождаться анализом теоретических текстов, а также (при наличии) просмотром и обсуждением видеозаписей постановок.

Длительность курса

Программа может быть предназначена как для бакалавриата, так и для магистратуры, длительность курса — два семестра, всего будет прочитано 8 лекций и проведено 17 семинаров, а также 2 контрольных занятия и одно установочное — на написание контрольного эссе. Общее количество занятий — 28.

Формат курса

Одно лекционное/семинарское занятие в неделю. В начале каждого раздела педагогом предлагается приблизительный план анализа драматургических текстов, а также обсуждаются аналитические инструменты, и далее на семинарских занятиях учащиеся анализируют пьесы, опираясь на пункты аналитического плана.

Уровень курса

— продвинутый

Пререквизиты

Курс ориентирован на студентов, обладающих базовыми знаниями в области теории драмы — знакомых ключевыми понятиями: конфликт, коллизия, перипетия, фабула, а также с основами драматургического анализа. Кроме того, предполагается общее представление об истории России XX–XXI веков, включая основные политические и военные события.
Предварительная подготовка в области социологии, политологии или культурологии не требуется. Все дополнительные контексты, необходимые для анализа драматургического материала, будут даны в рамках лекций. Неотъемлемым условием участия в курсе является самостоятельное чтение пьес и других текстов небольшого объёма, предложенных преподавателем для подготовки к семинарам.

Формы контроля

Оценивание успеваемости студентов осуществляется на основе двух ключевых форм промежуточного контроля.
В конце первого семестра проводится контрольное занятие, включающее обсуждение пройденного материала и устные ответы на контрольные вопросы, направленные на проверку понимания ключевых понятий, драматургических стратегий и исторического контекста изученных пьес.
Во втором семестре итоговой формой работы является эссе, в котором студент самостоятельно анализирует одну из современных русскоязычных пьес о войне, предложенных в списке, опираясь на методологические подходы, осаждавшиеся в рамках курса. Эссе должно демонстрировать как способность к содержательному анализу драматургического текста, так и умение соотносить художественный материал с более широкими историческими и культурными контекстами.

Содержание курса по разделам / Список тем

Раздел I. Теоретические и исторические основания

1. Лекция — *Военное как драматургическая тема: от античности до модернизма.*

Обзор ключевых этапов репрезентации войны в западноевропейской драме: от трагедий Эсхила и Еврипида до антивоенных драм первой половины XX века. Анализ жанровых и смысловых стратегий изображения вооружённого конфликта, изменения в моделях героя, типология конфликта и соотношение документального и художественного измерений.

2. Лекция *— К становлению русской военной драмы (XVIII – начало XX вв.)*

Эволюция тематики войны в русской драме XVIII–XIX веков, примеры классицистской и романтической трагедии. Конкурс Дирекции императорских театров 1911–1912 годов на лучшую пьесу о событиях 1812 года как институциональный шаг к формированию канона «военной пьесы». Сценические адаптации романа Льва Толстого «Война и мир» как прецедент формирования национального изображения военной истории.

3. Семинар — Леонид Андреев, «Король, закон и свобода»; Сергей Богданов, «Два мира: из событий настоящей войны».

Раздел II. Историческая эволюция военной темы

4. Лекция — *Политический театр XX века: Пискатор, Брехт.*

Эрвин Пискатор: политический театр, документальность, проекционные и хроникальные материалы; переход к «театру откровения». Бертольт Брехт: принципы эпического театра, эффект отчуждения, критическая роль зрителя. Влияние этих концепций на драматургические стратегии эпохи революции и войны.

5. Лекция — *Драматургия Гражданской войны*

Формирование образа Гражданской войны в пьесах 1918–1930-х годов: «Красная правда» (А. Вермисев), «Легенда о коммунаре» (П. Козлов), «Шторм» (Биль-Белоцерковский) как формы идеологически ангажированного свидетельства и театральной мобилизации; институционализация темы и формирование официального канона. Первая Конная Вс. Вишневского в постановке Вс. Мейерхольда.

6. Семинар — Всеволод Вишневский, «Оптимистическая трагедия» (1933).

7. Семинар — Михаил Булгаков, «Дни Турбиных» (1925), «Бег» (1927).

8. Лекция — Драматургия военного времени (1941–1945)

Ослабление цензуры 1941 года; поэтика пьес, созданных и поставленных в годы войны, включая «Нашествие» (Л. Леонов), «Давным-давно» (А. Гладков), «Вечно живые» (В. Розов). Советская рецепция немецкой антивоенной драмы, присутствие Брехта на советской сцене и в кинематографе.

9. Семинар — Леонид Леонов, «Нашествие» (1942).

10. Лекция — Память о войне в советской драматургии 1960–1970-х годов

Смещение фокуса к частному опыту, травме, молчанию, женскому восприятию войны; роль прозы о войне и её инсценировок в формировании сценического канона (в т. ч. адаптации романа Б. Васильева «А зори здесь тихие», пьесы М. Рощина «Эшелон»).

11. Семинар — Алексей Арбузов, «Мой бедный Марат» (1965).

12. Контрольное занятие, обсуждение пройденного материала и устные ответы на контрольные вопросы.

Раздел III. Современные формы и постсоветская драматургия

13. Лекция — Новые формы театра конца XX – XXI века: Леман, Rimini Protokoll, Театр.doc

Постдраматический театр (Ганс-Тис Леман): отказ от иерархии сюжета и персонажа, монтажность и мультимедийность; международные документальные практики (Rimini Protokoll); русскоязычные независимые инициативы (Театр.doc). Влияние этих форм на драматургический язык и на способы репрезентации войны.

14. Лекция — Документальные стратегии в постсоветской драматургии

Verbatim и гибридные формы документальности в 1990–2000-х; связь с «новой драмой». Репрезентация насилия, травмы и памяти; изменение функционирования современной драматургии в 2000-х.

15. Семинар — Юрий Клавдиев, «Я пулемётчик», «Развалины».

16. Семинар — Александра Батурина, «Фронтовичка»; Алексей Архипов, «Дембельский поезд».

Раздел IV. Драматургия эпохи полномасштабного вторжения России в Украину

17. Лекция+семинар. Русскоязычные драматурги в эмиграции: новые этики, новые формы письма

Распад транснационального пространства постсоветской драмы, разрыв связей между российскими и украинскими авторами; массовая эмиграция драматургов, этика свидетельства и дистанции; особенности работы в изгнании, новые каналы публикации и распространения текстов. Анализ пьесы Наталии Лизоркина, «Ваня жив».

18. Семинар — Эстер Бол (Esther Bohl), «Crime/#AlwaysArmUkraine», «Отродье».

19. Семинар — Мария Денисова и Ирина Серебрякова, «Женщины в темноте»; Ирина Серебрякова, «Мужчины при свете дня».

20. Семинар — Ася Демишкевич, «Раз мальчишка, два мальчишка».

21. Семинар — Марюс Ивашкявичюс, «Восход богов: Театральное расследование военного преступления».

22. Семинар — Виталий Ченский, «Самогонщица Анна и её непутёвые дети».

23. Семинар — Зухра Яникова, «Нежить»; Артём Головин, «Думскролінг и думливинг».

24. Семинар — Вячеслав Волконский, «Ни два ни полтора», «Собаки и люди».

Модуль 2: Драматургия в тоталитарных государствах

25. Лекция — Драматургия в условиях тоталитарного контроля: Россия и Беларусь

Институциональные условия и цензурные режимы; самоцензура и стратегии обхода запретов: иносказание, метафора, трагикомедия, мифологизация, абсурд, фантастика. Публичность, формы распространения текстов, вопрос безопасности авторов и аудитории. Анализ пьес Ренаты Талан, «Лимб» и Ярославы Пулинович, «Человек Ростовский».

26. Семинар — Иван Андреев, «Стойко падают киты»; А. Я., «Саша, зачем?».

Завершение курса

27. Итоговое эссе: установка на написание аналитического эссе и утверждение тем.

28. Заключительное занятие: защита эссе, подведение итогов.

Список литературы:

Боймерс, Б., Липовецкий, М. Перформансы насилия: Литературные и театральные эксперименты «Новой драмы». — М.: Новое литературное обозрение, 2012. — 379 с.

Брехт, Б. Краткий органон для театра (Любое издание).

Головнева, И. А. Современная русская драматургия как медиум войны. // Новая русская словесность, № 1, 2023.

Curtis, J. A. I. (ed.) New Drama in Russian: Performance, Politics and Protests in Russia, Ukraine and Belarus. — London: Bloomsbury Academic, 2020. — 281 p.

Ковалев, С. (ред.) Поколение RU в белорусской драматургии: контекст — тенденции — персоналии. — Люблин: Изд-во Университета Марии Склодовской-Кюри, 2020. — 290 с.

Маркусь, И. А. Советская военная драма 1940–1980-х годов: от патетики к сомнению. // Советская литература и война. — СПб: Алетейя, 2019.

Meerson, Y. Performing Nationalism in Russia. — Cambridge: Cambridge University Press, 2024. — 79 p.

Пискатор, Э. Путь от театра политического к театру откровения. — М.: РОССПЭН, 2022.

Пискатор, Э. Политический театр / Э. Пискатор. – М.: ГИХЛ, 1934.

– 264 с

Руднев, П. Е. Драма памяти. Очерки истории российской драматургии. 1950–2010-е. — 2-е изд. — М.: Новое литературное обозрение, 2024. — 496 с.

Скороход, Н. С. Анализ постдрамы. — Саарбрюккен: Lambert Academic Publishing, 2015. — 89 с.

Журнал «Театр». 2022. № 48.

Шилов, А. Михаил Дурненков о покинутой России // Настоящее время, 1 июля 2022.

Рудницкий, К. Советская драматургия о войне. История и идеология жанра. — М.: Искусство, 1985.

Smeliansky, A. Is Comrade Bulgakov Dead? Theatre and Drama in Soviet Russia. — London: Harwood Academic Publishers, 1993.

Ресурсы для скачивания пьес

Каталог электронных материалов Театральной библиотеки СПб: https://lib.sptl.spb.ru/ru/nodes/896-izdaniya-teatralnoy-biblioteki

Официальный сайт фестиваля Любимовка: https://lubimovka.art/

Театральная библиотека Сергея Ефимова: https://theatre-library