
Вопрос 1. Драма и ее специфические особенности. Предмет, конфликт и композиция в драматическом произведении.

В ходе развития литературы постепенно сложились три основных способа отражения жизни: эпический, лирический и драматический, или три рода литературы: эпос, лирика и драма.

ЭПОС. Термин происходит от греческого *epos* – «слово» и имеет два значения: 1) это народные поэмы и сказки; 2) род литературы, в основе которого лежит особая форма отображения жизни. Эпическое изображение жизни состоит в обрисовке и пояснении характеров, внешних событий, фактов, причем сам автор (даже в том случае, если воспроизводится его непосредственное участие) выступает как рассказчик, повествователь.

ЛИРИКА. Термин происходит от латинского и греческого – *lyrikos* – названия музыкального инструмента – лиры, под аккомпанемент которой первоначально пелись лирические стихотворения. В лирическом изображении дается непосредственное раскрытие внутреннего мира от лица автора.

ДРАМА. Термин происходит от греческого слова *drao*, что значит «действовать». Драматическое воспроизведение жизни объединяет в себе показ внешних событий и фактов и раскрытие внутреннего мира персонажей без авторского посредничества, опираясь исключительно на сочетание в непосредственном действии самораскрытия и взаимораскрытия персонажей.

Специфические особенности драматургии:

1. В отличие от эпоса и лирики, располагающих только языковыми средствами создания образов, драма располагает еще и теми средствами, которые дает писателю сцена. Полное и законченное раскрытие образов драматического произведения связано с его сценическим воплощением. Эта особенность драмы глубоко раскрыта Белинским: «В слове осуществить заключается творчество актера. Вы читаете «Гамлета», понимаете его, но не видите его перед собой, как лицо, имеющее известную физиономию, известный цвет волос, известный орган голоса, известные манеры, словом, конкретную живую личность. Это какая-то статуя, с выражением страсти в лице, на которой и волосы, и лицо, и глаза одного цвета – цвета мрамора. Конечно, всю эту видимую личность вы даете сами, лучше сказать, вы ее представляете себе, но независимо от Шекспира и сообразно с вашей субъективностью. Если, с одной стороны, вы не имеете права человеку холодному и медленному придать физиономию живую, пламенную, то, с другой стороны, совершенно от вас зависит, не изменяя характера лица, придать ему черты по своему идеалу, потому что каждое драматическое лицо Шекспира конкретно и живо, как лицо, действующее свободно и реально, но через своего творца; вы везде видите его присутствие, но не видите его самого; вы читаете его слова, но не слышите его голоса и этот недостаток пополняете собственной своею фантазией, которая, будучи совершенно зависима от автора, в то же время и свободна от него. Драматическая поэзия не полна без сценического искусства: чтобы понять вполне лицо, мало знать, как оно действует, говорит, чувствует, – надо видеть и слышать, как оно действует, говорит, чувствует»¹.

2. Основным отличием драматического произведения является отсутствие в нем речи повествователя. Раскрытие характеров и развитие действия даются в драме в диалоге, через чувства, мысли, поступки, переживания персонажей и развитие

¹ Белинский В.Г. Полное собрание сочинений: в 13 т./ В.Г. Белинский. – М. : Искусство, 1958. – Т. 1. - с. 302-303.

взаимоотношений между ними. Горький писал о том, что «пьеса требует, чтобы каждая действующая в ней единица характеризовалась и словом, и делом самосильно, без подсказывания со стороны автора... В романе, в повести люди, изображаемые автором, действуют при его помощи, он все время с ними, он подсказывает читателю, как нужно их понимать, объясняет ему тайные мысли, скрытые мотивы действий изображаемых фигур. Пьеса не допускает столь свободного вмешательства автора, в пьесе его подсказывания зрителю исключаются. Действующие лица пьесы создаются исключительно и только их речами, то есть чисто речевым языком, а не описательным. Для того, чтобы каждая фигура пьесы приобрела на сцене, в изображении ее артистов художественную ценность и социальную убедительность, необходимо, чтобы речь каждой фигуры была строго своеобразна, предельно выразительна, – только при этом условии зритель поймет, что каждая фигура пьесы может говорить и действовать только так, как это утверждается автором и показывается артистами сцены»².

3. Основной особенностью, отличающей изображение человека в драме, является показ человека в состоянии особого напряжения и подъема всех его внутренних сил, вызванного необходимостью напряженной борьбы с препятствиями, встающими на пути к цели. Изображение такого состояния и жизненных положений, вызывающих его, получает особенную отчетливость и выпуклость именно в драме, их и называют обычно драматическими. Отсюда и термин драматизм, который закрепился как обозначение особенного напряжения внутренних сил человека, а также и особенно обостренного, критического характера разворачивания тех или иных событий.

Состояние, в котором изображается человек в драме, с особенной отчетливостью обозначает и в поступках, и в мыслях, и в переживаниях основное качество, основную особенность характера человека. Отличаясь меньшей, чем в эпосе, многосторонностью изображения человеческой жизни, сводя ее изображение к показу только тех сторон, которые непосредственно ведут к интенсивному осуществлению данного конфликта, драма отличается от эпоса более резкой определенностью изображения характера. Л. И. Тимофеев пишет о том, что в драме мы всегда легко определяем господствующую черту характера, говоря о честолюбце Макбете, о ревнивце Отелло, о скупце Шейлоке, о лицемере Тартюфе. Дон-Жуан, Сальери, Скупой рыцарь Пушкина являются каждый носителем определенной, именно его сжигающей страсти. Это определенность характера, то, что мы ясно ощущаем основные, господствующие в нем чувства и позволяет драматургу отказаться от собственной речи: характер персонажа не требует авторских пояснений; он говорит сам за себя, обнаруживается в собственной речи и тем более в поступках, в действии, которое принимает в особенности сосредоточенные и напряженные формы³.

4. Но, если в эпосе все перечисленные особенности изображения человека могут быть описаны, то в драме, лишенной речи повествователя, способом показа человеческих страстей является действие. В работе Д. Лоусона «Теория и практика создания пьесы и киносценария» последовательно проводится мысль о том, что действие представляет собой «основу построения» драматургического произведения. Действие как основу драмы рассматривает В. Волькенштейн в книге «Драматургия». Е. Горбунова в книге «Идеи. Конфликты. Характеры» пишет: «Можно ли выделять

² Горький, М. Собрание сочинений: в 30 т. / М. Горький. – М.: ГИКХ, 1953. – Т.26 - с. 411.

³ Тимофеев Л.И. Основы теории литературы / Л.И. Тимофеев. – М.: Просвещение, 1966. - с. 375

именно действие в качестве специфической первоосновы целого поэтического рода? Думается, что возможно, так как речь идет не о действии вообще, как о свойстве всякого литературного произведения, а драматическом действии; суть которого, с одной стороны, состоит в непосредственной наглядности, а с другой – в его «двуединой» природе, когда действие выступает в драме и как сторона ее содержания (изображение событий внешней или внутренней жизни человека, то, что Аристотель определил как «подражание действию»), и как форма воплощения содержания («посредством действия, а не рассказа») в движении, в поступках и борьбе»⁴.

А. М. Горький отмечал, что из всех форм художественного словесного творчества наиболее сильной по влиянию на людей признается драма и комедия, обнажающие эмоции и мысли героев в живом действии на сцене театра⁵.

Драматургия, как и эпос, изображает исторические события и события современности, происходящие в определенной социальной общности. Но предмет изображения драматургии всегда конкретизирован. Драматург отражает в произведении такие стороны жизни, в которых он видит наиболее острые проявления жизненных противоречий, наиболее острые общественные и психологические конфликты. Л. И. Тимофеев пишет, что в основе сюжета всегда лежит отражение противоречий, борьбы конфликтов, характерных для жизни. Драматический образ отражает наиболее острые и определившиеся, назревшие противоречия жизни, поэтому он строится на подчеркивании в характере человека одностороннего пафоса, который обусловлен этими противоречиями. Они определяют развитие в нем крайне напряженных чувств, которые выражаются в стремительно развивающихся событиях, раскрывающих сущность конфликта.

Долгое время считалось, что в основе природы конфликта лежит социальное неравенство и классовая борьба. Тем не менее, в основе природы конфликта во множестве пьес лежат определенные духовные поиски героя, его мирозерцание, основы веры или трагедия безверия и т.д. Это глубинное (духовное) движение духа к осознанию самого себя проявляется на уровне действия в виде определенных поступков. Они сталкиваются с другой (чуждой) им волей и соответственно поведением, при этом затрагиваются не просто внешние – материализованные интересы, но сами основы внутреннего бытия человека⁶.

В драматическом произведении конфликт выстраивается от начала до конца как творение самих героев. Они его начинают, ведут и заканчивают. Конфликт любого масштаба раскрывается в драме в столкновении героев – началом, ходом и исходом.

6 Особенность драматургии – реализм изображения, в основе которого лежит реализм человеческих отношений. Фантастические и сказочные сюжеты и герои, условность декораций и сценического времени будут понятны и интересны, если в основе лежат реальные человеческие отношения, реальная человеческая ситуация. Драма убеждает зрителя посредством сопереживания героям, а сопереживать можно только тому, что узнаваемо, что вызывает сопереживание, в чем прослеживается аналогии знакомым зрителям ситуаций жизни. Поэтому узнаваемость, а значит реальность человеческих отношений в произведении драматургии – обязательное требование драмы.

⁴ Аристотель. Об искусстве поэзии / Аристотель пер. В.Г. Апелльрота. – М.: Гослитиздат, 1957.- с. 24–25.

⁵ Гончаров И.А. Полное собрание сочинений и писем: в 20т. / И.А. Гончаров –М.: Наука, 2008 – Т.8. – 536с.- с. 308.

⁶ Чистихин И.О драме и драматургии / И. Чистихин – Орел, 2002 – 293 с.- с. 60.

⁷ Для драмы обязательна современность, которая не равна хронологической, календарной современности. Современность в драме – это современность проблематики. Персонажи «Гамлета», «Ревизора» современны всегда, как современна проблема, рассматриваемая в этих пьесах.

Однако главная особенность драмы как литературного рода заключается в том, что она выявляет заложенные в ней огромные возможности эмоционального и эстетического воздействия на зрителя лишь в синтезе с музыкальным, изобразительным, хореографическим и другими видами искусства. Впервые Аристотель в «Поэтике» обратил внимание на синтетичность театрального представления, которая обеспечивается словом, движением, линией, цветом, ритмом и мелодией.

Драма в узком смысле слова – один из ведущих жанров театральной драматургии, в основе которого – изображение частной жизни человека и психологическая глубина его конфликта с окружающим миром или с самим собой.

Как литературный род драму характеризует жанровое многообразие. Из обрядовых игр и песен в честь Диониса выросли три родовых театральных жанра: трагедия, комедия и сатирическая драма, названная так по хору, состоявшему из сатиров – спутников Диониса. Трагедия отражала серьезную сторону дионисийского культа, комедия – карнавальную, а сатирическая драма представляла собой средний жанр⁷.

Композиция (лат. *compositio* - составление, соединение) - это понятие является актуальным для всех видов искусств. Под ней понимают - значимое соотношение частей художественного произведения. Драматургическая композиция может быть определена как способ, с помощью которого упорядочивается драматическое произведение (в частности текст), как организация действия в пространстве и во времени. Определений может быть много, но в них мы встречаем два различных по своей сути подхода. Один рассматривает соотношение частей литературного текста (дискурс персонажей), другой - непосредственно склад событий, действий персонажей (дискурс постановки). В теоретическом плане подобное разделение имеет смысл, но в практике сценической деятельности вряд ли возможно его осуществить⁸.

Композиция в драме одновременно зависит от принципа построения действия, а он от типа конфликта и его природы. Кроме того, композиция пьесы зависит от принципа распределения и организации литературного текста между персонажами, и отношения фабулы к сюжету.

Основными элементами в построении композиции является повтор, который создает определенные ритмические ряды и нарушение этого повтора - контраст. Эти принципы всегда имеют смысловое значение, а в некоторых случаях - семантическое. Виды драматических композиций мы рассмотрим позднее, но отметим, что любая композиция, основываясь на какой-то модели (в роли которой выступает замысел) первоначально оформляется как некий «план», призванный максимально выразить замысел автора и основную идею произведения. Композиция на данном этапе подчинена задаче раскрытия, развития и разрешения основного конфликта. Поэтому если рассматривать конфликт как столкновение характеров то, «композиция – это реализация конфликтов в драматическом действии, которое в свою очередь реализуется в языке». Таким образом, мы снимаем противоречия в проблеме понимания драматургической композиции. В вопросах Поэтики композиция - это закон построения уровней смысла в художественном произведении. Композиция

⁷ <https://studfile.net/preview/8736280/>

⁸ Аль Д.Н. Основы драматургии.

позволяет восприятию идти от части к целому и, наоборот, от одного уровня смысла к другому, от первичных значений и смыслов к некоему обобщению, обобщенному содержанию. Режиссер в своей работе добавляет дополнительные структурные принципы, обусловленные технологией воплощения пьесы на сцене: живописная композиция, архитектурная, организация зал - сцена, открытость или закрытость постановки и многое другое. К ним можно добавить и композицию парадоксальную, смысл которой состоит в том, чтобы перевернуть перспективу драматической структуры.

Рассматривая общие принципы, необходимо рассмотреть части композиции, и здесь мы вновь обратимся к Аристотелю. Он первый в теории выделил части трагедии, которые составляют ее композицию. Во всякой трагедии, пишет Аристотель, должно быть шесть частей:

- сказание (mythos);
- характеры (ethos);
- речь (lexis);
- мысль (dianoia);
- зрелище (opsis);
- музыкальная часть (melos);

Первые четыре части относятся непосредственно к драматургии, две последние непосредственно к представлению. Самой важной из всех частей Аристотель считает склад событий, т.к. целью подражания является изображение какого-нибудь действия, а не качества. По его мнению, характеры придают людям именно качества. «Счастливым или несчастливыми... бываю только в результате действия... в трагедии не для того ведется действие, чтобы подражать характерам, а, наоборот, характера затрагиваются лишь через посредство действия; таким образом, цель трагедии составляют события». Обозначая склад событий как самую важную часть трагедии, Аристотель рассматривает принципы организации событий в единое целое, как основы построения композиции⁹.

С развитием драматургии первоначальное деление на середину начало, и конец в технике драматургии более усложнилось, и на сегодняшний день эти части драматического произведения имеют следующие названия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка и эпилог. Каждый элемент структуры имеет свое функциональное назначение. Но подобная схема закрепились не сразу, в принципе споры по названию и количеству элементов продолжаются до настоящего времени.

В 1863 г. Фрейтаг предложил следующую схему драматической структуры:

1. Вступление (экспозиция).
2. Возбуждающий момент (завязка).
3. Повышение (восходящее движение действия от возбуждающего момента, то есть о завязки к кульминации).
4. Кульминационный пункт.
5. Трагический момент.
6. Нисходящее действие (поворот к катастрофе).
7. Момент последнего напряжения (перед катастрофой).
8. Катастрофа.

⁹ Аль Д.Н. Основы драматургии.

Конечно, некоторые моменты в этой схеме спорны, тем не менее, эта наиболее интересная схема в разработке понятия структуры композиции. В нашей стране Фрейтаг незаслуженно был забыт.

В конечном итоге все авторы сходятся на структуре триады лежащей в основе драматургической композиции. Здесь не может быть «универсальной» схемы, так как это творчество, а его законы во много остаются тайной. Так или иначе, если попытаться свести все эти схемы воедино, то структуру драматического произведения можно выразить следующим образом:

результат борьбы
начало борьбы
ход борьбы

Из этой схемы мы видим, что начало борьбы, раскрывается в экспозиции и завязки основного конфликта. Эта борьба реализуется через конкретные поступки (перипетии - по выражению Аристотеля) и составляет общее движение от начала конфликта к его разрешению. Кульминация - высшее напряжение в действии. Результат же борьбы показывается в развязке и финале пьесы.

Пролог в настоящее время выступает как предисловие - этот элемент не связан непосредственно с сюжетом пьесы. Это место, где автор может выразить свое отношение, это демонстрация идей автора. Так же он может быть ориентацией изложения. По примеру древнегреческих пьес Пролог может быть прямым обращением автора к зрителю, хора, персонажа, человека от театра.

Экспозиция (от лат. изложение, объяснение) – часть драматургического произведения, в которой характеризуется обстановка, предшествующая началу действия. В ее задачу входит изложение всех предлагаемых обстоятельств драматургического произведения. Даже само название пьесы служит в известной степени экспозицией. Кроме этого в задачу экспозиции, кроме изложения всей предыстории пьесы входит экспонирование действия. В зависимости от замысла экспозиция может быть: прямой (специальный монолог); косвенной (раскрытие обстоятельств по ходу действия)¹⁰.

Так же в роли экспозиции может лежать быть показ событий, произошедших задолго до основного действия пьесы. Назначение этой части композиции - сообщение информации необходимой для понимания предстоящего действия, сообщение о стране, времени, месте действия, описание некоторых событий, предшествовавших началу пьесы и оказавших на нее влияние. Рассказ об основной расстановке сил, об их группировке к конфликту, о системе взаимоотношений и взаимосвязи персонажей в данной ситуации, о контексте, в котором необходимо все воспринимать. Наиболее распространенный вид экспозиции - показ последнего отрезка жизни, течение, которого прерывается возникновением конфликта.

В экспозиции лежит событие, которое происходит в начале пьесы. С него начинается исходная ситуация, дающая толчок для движения всей пьесы. Это событие принято называть исходным. Оно способствует не только выявлению фабульной первоосновы, но действительно готовит завязку. Завязка и экспозиция – неразрывно связанные элементы единого, начального этапа пьесы, который образует исток драматического действия.

Существует еще и экспозиция театральная. В ее задачу входит ввод зрителя в мир предстоящего представления. В этом случае само расположение зрительного

¹⁰ Белинский В. Г., О драме и театре, М.-Л., 1948

зала, освещение, сценография и многое другое относящиеся к театру, но не к пьесе, будет своего рода экспозицией.

Завязка - важнейший элемент композиции. Здесь располагаются события, нарушающие исходную ситуацию. Поэтому в этой части композиции находится начало основного конфликта, здесь он приобретает свои видимые очертания и разворачивается как борьба персонажей, как действие. Сталкиваются, как правило, две противоположные точки зрения, разные интересы, мировоззрения, способы существования. И не просто сталкиваются, но завязываются в один конфликтный узел, разрешение которого и есть цель действия пьесы. Можно даже сказать, что развитие действия пьесы есть разрешение завязки.

По поводу того, что считать началом действия, Гегель заметил, что «в эмпирической реальности у каждого действия очень много предпосылок, так, что трудно бывает установить, в каком месте следует отыскивать настоящее начало. Но поскольку драматическое действие существенным образом основывается на определенной коллизии, соответствующая исходная точка будет заключаться в той ситуации, из которой в дальнейшем должен развиваться этот конфликт». Именно эту ситуацию мы и называем завязкой.

Развитие действия - наиболее обширная часть пьесы, ее основное поле действия и развития. Здесь располагается практически полностью весь сюжет пьесы. Эта часть состоит из определенных эпизодов, которые многие авторы разбивают на акты, сцены, явления, действия. Число актов в принципе не ограничено, но, как правило, колеблется от 3 до 5. Гегель считал, что число актов должно быть три:

- 1-й - обнаружение коллизии;
- 2-й - раскрытие этой коллизии, «как живое столкновение интересов, как разделение, борьба и конфликт».
- 3-й - разрешение в предельно обострении своего противоречия;

Но практически вся Европейская драматургия придерживается 5-актного построения:

- 1 -й - экспозиция;
- 2,3,4-й - развитие действия;
- 5-й - финал;

Необходимо отметить, что в развитии действия находить и кульминация – еще один структурные элемент композиции. Он носит независимый характер и функционально отличается, от развития действия. Именно поэтому мы его определяем, как самостоятельный (по функции) элемент.

Кульминация - по общему определению это вершина развития действия пьесы. В каждой пьесе есть некий рубеж, который знаменует собой решительный поворот в ходе событий, после которого изменяется сам характер борьбы. Начинает стремительно надвигаться развязка. Именно этот момент принято называть - кульминацией. В основе кульминации лежит центральное событие, которое является коренным переломом в действии пьесы, в пользу той или иной, занятой в конфликте стороны. По своему строению кульминация, как элемент композиции, может быть сложной, т. е. состоять из нескольких сцен.

Развязка - здесь традиционно завершается основное (сюжетное) действие пьесы. Основное содержание этой части композиции - разрешение основного конфликта, прекращение побочных конфликтов, иных противоречий, которые составляют и дополняют действие пьесы. Развязка логично сопряжена с завязкой. Расстояние от одной до другой это зона сюжета. Именно здесь заканчивается

сквозное действие пьесы, и герои приходят к тому или иному результату, как говорится в теории санскритской драмы – «обретению плода», но не всегда он сладок. В европейской трагедии это момент гибели героя.

Эпилог - (epilogos) - часть композиции, которая производит смысловое завершение произведения в целом (а не сюжетной линии). Эпилог можно считать неким послесловием, резюме в котором автор подводит смысловые итоги пьесы. В драматургии может выражаться в виде завершающей пьесу сцены, следующей после развязки. Не только содержание, стиль, форма, но и само назначение его менялось в истории драмы. В античности эпилог - обращение хора к зрителю, которое комментировало происшедшие события и объясняло авторский замысел. В эпоху Возрождения эпилог выступает как обращение к зрителю в форме монолога, содержащее авторскую трактовку событий, резюмирующей идею пьесы. В драматургии Классицизма - просьба благожелательно отнестись к актерам и автору. В реалистической драматургии XIX века эпилог приобретает черты дополнительной сцены, раскрывающей закономерности, определяющие судьбы героев. Очень часто, поэтому эпилог изображал жизнь героев, спустя много лет. В XX веке существует полифония в понимании и использовании эпилога. Он часто бывает в начале пьесы, а в ходе пьесы объясняется, как герои пришли к подобному финалу.

Любое произведение искусства должно создать целостный образ изображаемого. Предмет изображения в драматическом произведении является, социальный конфликт. Чтобы произведение драматургии оказало художественное воздействие, оно должно создавать целостную картину.

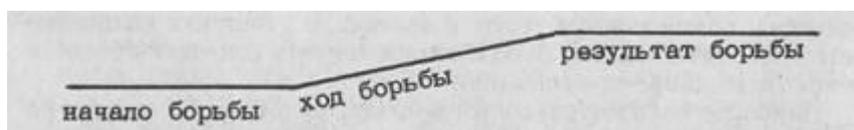
Логика событий, логика самого движения, развитие героя его характера привели к тому, что автор увидел единственный конец, к которому должен прийти герой.

В драме создается образ конфликтного события, образ социального столкновения. Прежде всего, надо объяснить, что происходит, где, почему и отчего возникло столкновение, изобразить его начало. Надо показать развитие столкновения, его существо. И, наконец, надо показать, к чему это развитие привело.

Ясное понимание финала своего произведения есть понимание и того, ради чего автор взялся за свою работу. Один и тот же факт, использованный драматургом, может образовать вокруг себя совершенно разные произведения не только по сюжету, но и по жанру, в зависимости от того места, которое он займет в структуре произведения.

Из-за композиционной сложности создания драматургического произведения, появилось убеждение – что драматургия – самый сложный род литературы.

Для наглядности принципиальная структура драматургического произведения - триада Гегеля - может быть изображена таким образом.

Композиция произведения представлена на схеме ниже:

