

На правах рукописи

Гамф

ПОЛОЗОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА

**КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ
ИННОВАЦИЙ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ТЕАТРЕ ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЫ XVIII ВЕКА**

Специальность 24 00 01 – Теория и история культуры

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата культурологии

05 ИЮЛ 2007

Саранск 2007

**Работа выполнена на кафедре романской филологии ГОУВПО
«Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева»**

- Научный руководитель:** доктор филологических наук
профессор
Александр Павлович Лободанов
- Официальные оппоненты:** доктор философских наук
профессор
Николай Михайлович Инюшкин
кандидат философских наук
доцент
Надежда Юрьевна Лысова
- Ведущая организация:** Государственное учреждение
«Научно-исследовательский
институт гуманитарных наук при
Правительстве Республики
Мордовия»

Защита состоится 30 мая 2007 года в 13 часов на заседании диссертационного совета Д 212 117 10 по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора культурологии и доктора искусствоведения по специальности 24 00 01 – Теория и история культуры при Мордовском государственном университете им. Н.П. Огарева по адресу 430000, Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, 15, аудитория 301

С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеке им. М.М. Бахтина Мордовского государственного университета

Автореферат разослан «28» апреля 2007 года

Ученый секретарь
диссертационного совета
доктор философских наук
профессор

М.В. Логинова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. В последние десятилетия культурология все больше стремится к интеграции, к объективации связей между человеком, природой и обществом, что во многом способствует развитию гуманитарного знания. Поскольку культура обеспечивает существование общества, организуя социальные отношения между людьми и вырабатывая политические и правовые формы общественного бытия, любое явление культуры должно рассматриваться сквозь призму социально-исторических условий, в которых оно существует.

Такой значимый элемент культуры как *театр* долгое время оставался объектом исследования исключительно искусствоведов, театроведов и историков. Только во второй половине XX века зародилась новая наука – социология театра, которая занялась изучением особенностей социального функционирования театрального искусства. Однако ни одна из вышеназванных областей исследования не рассматривает театральный процесс в его целостности, во взаимодействии всех его элементов с условиями их социокультурного бытования. Между тем театр как вид искусства отражает в себе не только художественные тенденции общества, но и его социальные проблемы и уровень его культурного развития. История театрального искусства (как отечественного так и зарубежного) знает немало примеров этой взаимосвязи, когда социокультурные идеи эпохи решающим образом влияли на развитие сценического творчества.

Таким образом, в русле современных тенденций представляется целесообразным изучение театра не только с позиций искусствоведения и социологии, но и с использованием культурологических подходов, которые предполагают системный взгляд на феномен театра и позволяют понять его многообразие и всеобъемлющий характер. Кроме того, необходимость осмысления социокультурной роли и значимости театрального искусства как общечеловеческой ценности все настоятельнее заявляет о себе и требует более детального научно-культурологического исследования.

Представленное к защите диссертационное исследование посвящено изучению инноваций во французском театре второй половины XVIII века и их взаимосвязи с социокультурными особенностями развития французского общества. Именно в эпоху Просвещения во Франции в силу определенных политических, идеологических и социальных условий, произошло возвышение роли театрального искусства в общественной жизни страны. Французский театр впервые в истории своего развития стал социально значимым видом искусства, фиксирующим и формирующим общественное мнение. Произошли значительные изменения в репертуаре французского театра, в организации сценического действия, в стиле актерской игры и т.д. Данные трансформации исследуются автором через социокультурный контекст эпохи Просвещения, что позволяет целостно и комплексно рассмотреть развитие французского театра XVIII века, а также осмыслить его

роль и место во французской культуре. Этим и определяется актуальность избранной темы

Степень научной разработанности проблемы. Попытки научного осмысления развития и функционирования театральных процессов обнаруживаются еще в «Поэтике» Аристотеля, где впервые поднимается вопрос о механизмах взаимодействия актеров и публики, взаимосвязи общества и театра. Следующим важным этапом становления театроведения явилось развитие философской мысли в эпоху Просвещения. В трудах философов-просветителей Бомарше, Вольтера, Гельвеция, Гольбаха, Дидро, Лессинга, Локка, Мерсье, Монтескье, Руссо были разработаны эстетические основы театрального искусства, намечены пути социального анализа его процессов. Работы этих мыслителей сыграли огромную роль не только для развития французского театроведения, но и стали теоретической основой формирования современного мирового декорационного, актерского и режиссерского искусства.

На рубеже XIX – XX вв. изучение театра велось исключительно в рамках литературоведения и исторических наук. Появившиеся в этот период работы, были посвящены, в основном, истории театра, описанию его отдельных явлений и областей, исследованию творчества некоторых отечественных и зарубежных драматургов. Особый интерес представляет то, что данный временной отрезок был отмечен актуализацией осмысления ценностей, заложенных в эпоху Просвещения, что привело к появлению большого количества исследовательских работ, посвященных истории французского театра XVIII века. Данная проблема освещена в трудах таких зарубежных исследователей как G. Bapst, G. Baty, F. Brunetière, R. Chavance, L. Dubech, H. Lecomte, E. Lintilhac, H. Lucas, L. Moussinac, L. Petit de Julleville, A. Viala и др., а также в работах отечественных ученых Л. Г. Андреева, С. Д. Артамонова, Г. Н. Бояджиева, А. К. Дживелегова, Т. Я. Карской, П. С. Когана, С. С. Мокульского, К. Ф. Тиандера, Е. И. Хамазы и др. Частные вопросы истории французского сценического искусства XVIII века, его отдельные явления и процессы рассмотрены в исследованиях как зарубежных авторов (M. Aghion, V. du Bled, M. Carlson, E. Despois, S. Etienne, F. Gaiffe, E. Jauffret, A. Jullien, H. Lagrave, H. Lancaster, P. Larthomas, C. Lement, M. Rougemont, H. Welschiger и др.), так и в отечественных изданиях (В. Н. Брянцева, К. Н. Державин, Ю. И. Кагарлицкий, Г. И. Лещинская, С. С. Мокульский, Н. К. Пушнова и др.)

В конце XIX – начале XX вв. намечились пути осмысления общественной роли театра, вобравшие в себя наследие критических трудов В. Г. Белинского, Н. А. Добролюбова, продолженные в работах А. В. Луначарского, Г. В. Плеханова и других. Историк-театровед И. И. Иванов создал фундаментальный труд о политической и социальной роли французского театра в контексте эпохи Просвещения.

Основополагающие подходы к изучению театра начали складываться в середине прошлого столетия, когда возникла необходимость целостного видения и воссоздания театрального процесса во всех его существенных свя-

ях К концу XX века уже было издано множество театроведческих работ (в том числе по вопросам французского театроведения), посвященных проблемам актерской игры (А И Дейч, Л Жуве, Б Е Захава, Г Зингер, М Марешаль, Н Я Рыкова, С С Татубаев и др), режиссерским методам работы (Ф Жемье, Б Е Захава, М Марешаль и др), вопросам оформления спектакля (В В Базанов, В И Березкин, Н Громов, Л Жуве, О Я Ремез, Л Г Сундстрем, Л Ц Шкап и др), искусству театрального костюма (К В Градова, Ш Джексон, Р В Захаржевская и др), деятельности театральных коллективов (Е Гельфанд, Л Гительман, К Манциус и др)

Параллельно с развитием самого театрального искусства, в науке о театре наблюдалось постоянное стремление к интеграции различных научных подходов. Очевидным являлся тот факт, что искусство сцены находится в тесной взаимосвязи с общими социальными и культурными процессами развития общества. Для целостного изучения театрального искусства начали привлекаться социологические, статистические и экономические методы. В работах А А Гвоздева¹, С С Мокульского², А З Юфит³ и других видных искусствоведов середины XX века театр рассматривается уже не только как вид искусства, но и как особый социальный институт.

В 1970-х гг в связи с возросшей потребностью в осмыслении социальных закономерностей развития культуры и искусства, активизировались социологические исследования театра. Особенности социокультурного функционирования искусства посвятили свои работы Ю Б Боров, Ю Н Давыдов, Е В Дуков, В С Жидков, М С Каган, В Ф Рябов, К Б Соколов, Ю У Фохт-Бабушкин и др. Такие видные социологи как А Н Алексеев, Г Г Дадамян, В Н Дмитриевский, Д Б Дондурей, Н А Хренов и другие исследуют в своих работах главные составляющие театрального искусства (творчество драматурга, актера, режиссера, художника и т.д.) во взаимосвязи со зрителем, как носителем социальных ценностей и выразителем общественного настроения.

Проведенный нами анализ показал, что на данный момент практически нет работ, посвященных изучению творческой эволюции театра (или его отдельных явлений) как объекта культуры с культурологической точки зрения, то есть во взаимосвязи с социокультурными особенностями эпохи. Нет подобных исследований и на материале французского театра XVIII века. Этот пробел отчасти восполняет данная диссертационная работа.

Научная гипотеза исследования. Социокультурные изменения в обществе ведут к смене культурных ценностей. Эволюция театрального искусства, нововведения в театральной сфере напрямую зависят от социокультурной динамики общества и дают возможность выявить характерные тенденции в его развитии.

Объектом исследования являются динамика и взаимосвязь социокультурных процессов в обществе и театральном искусстве.

¹ Гвоздев А А Театральная критика [Сборник] / А А Гвоздев – Л Искусство, 1987 – 277 с

² Мокульский С С Изучение специфики театра / С С Мокульский / Наука о театре – Л, 1975 – С 44-57

³ Юфит А З Революция и театр / А З Юфит – Л Искусство, 1977 – 270 с

Предмет исследования – инновации во французском театре в контексте социокультурных условий второй половины XVIII века

Цель диссертационного исследования заключается в проведении целостного анализа социальных и театральных процессов в контексте французского общества XVIII века и в определении культурологических причин инноваций, произошедших во французском театре данной эпохи

Для достижения поставленной цели сформулированы следующие **задачи**

1 Выявить основные функции и значимость театрального искусства как социокультурного феномена,

2 Проанализировать процесс эволюции французского театра XVIII века как социального института, определить влияние на него социокультурных особенностей развития общества,

3 Проследить динамику и взаимосвязь социокультурных трансформаций во французском обществе и театральном искусстве,

4 Рассмотреть совокупность инноваций во французском театре второй половины XVIII века

Материалом исследования явились работы французских просветителей Бомарше, Вольтера, Гельвеция, Дидро, Мерсье, а также труды зарубежных и отечественных авторов XIX – XX веков, касающиеся инноваций в различных сферах французского театрального искусства второй половины XVIII века (G Bapst, N Decugis, M Frey, F Gaffe, P Peyronnet, L Riccoboni, G von Proschwitz, А А Гвоздев, Н Громов, А И Дейч, К Н Державин, А К Дживелегов, М Молодцова и др), исследования отечественных ученых (С Д Артамонов, В П Волгин, В Н Кузнецов, А З Манфред, Х Н Момджян, А А Шахов и др) и зарубежных авторов (С Aubertin, J Barni, L Fontaine, E Goncourt, J Goncourt, L de Loméne и др), которые позволяют осмыслить интеллектуальный, культурный и социальный контекст эпохи Просвещения

Теоретико-методологическая основа исследования обусловлена спецификой изучаемой проблемы Исследование проводилось на стыке нескольких научных областей культурологии, философии, социологии, истории, театроведения, искусствоведения, литературоведения, филологии Его методологическую базу составили теоретические труды отечественных и зарубежных авторов, рассматривающих вопросы теории и истории театра, особенности социокультурного функционирования театрального искусства

При решении конкретных задач исследования автор использовал следующие методы

– *интегративный метод*, позволяющий применить знания, полученные различными науками, к решению задач, поставленных в настоящем исследовании,

– *аксиологический метод*, позволяющий выявить ценностные доминанты театральных процессов в историко-культурном контексте,

– *сравнительно-исторический метод*, дающий возможность выявить особенности социокультурного развития Франции XVIII века,

– *метод социокультурной интерпретации*, позволяющий выявить специфику феномена искусства (в том числе театра) в контексте социокультурной структуры данного общества,

– *методы анализа аутентичных текстов* (трактаты, словари, художественные произведения), дополненные методами систематизации и классификации

Научная новизна диссертации состоит в том, что в ней впервые на материале истории развития французского общества и французского театра XVIII века проводится комплексный анализ внутритеатральных и социальных процессов. Эволюция театра рассматривается с культурологической точки зрения. Инновации в театральном искусстве изучаются в контексте социокультурных обстоятельств XVIII века, что позволяет выявить общие тенденции в развитии общества и театра и определить их взаимозависимость.

На защиту выносятся следующие положения:

1 Основопологающим при исследовании театральных процессов является культурологический анализ, предполагающий целостный и комплексный подход к изучению феноменов культуры в контексте социокультурных обстоятельств эпохи и позволяющий выстроить культурологическую модель функционирования театрального искусства

2 Французский театр XVIII века наиболее полно отражает культурные процессы и общественное сознание эпохи Просвещения. Эволюция французского театра XVIII века как социального института была обусловлена тремя группами причин: а) идеологическими – приход к власти политически либерального Людовика XV обеспечил французскому театру более свободную творческую деятельность, б) культурно-эстетическими – деятельность философов-просветителей, выступающих за просвещение, воспитание каждого члена нации, привела к подъему культурного уровня французского общества и, как следствие, к повышению интереса к театральному искусству, в) социальными – становление нового общественного класса – буржуазии – дало французскому театру (впервые в истории развития французского театрального искусства) возможность получить социальные права и свободы

3 Значимость эпохи Просвещения в рамках истории развития французского театра определяется совокупностью трансформаций внутритеатральных процессов. Выявлены инновации: а) в принципах строительства театральных зданий (созданы театры, имеющие подковообразную форму, которая позволила улучшить акустику, располагающие просторными сценами, местами для оркестра, примерными для актеров), б) в способах освещения залов (появились подвижные осветители, разноцветное освещение, масляные лампы), в) в декорационном оформлении спектаклей (декорации начали меняться не только после, но и во время действия, они лишились нейтрального по отношению к пьесе характера, соответствуя требованию исторической достоверности), г) в области театрального костюма и грима (на сцену проник бытовой костюм, выполняющий функцию социальной характеристики персонажа, грим стал более естественным), д) в сфере драматургических жанров

(появились новые жанры – слезная комедия, комическая опера, буржуазная драма, буржуазная комедия, мелодрама и др), е) в стиле актерской игры (от актеров потребовалось реалистическое изображение реальных характеров) Доказано, что профессия режиссера во французском театральном искусстве зародилась именно в век Просвещения

4 Появление лексических инноваций в языке французской драматургии второй половины XVIII века находится в русле общей тенденции лексического обогащения французского языка этого периода, обусловленного прогрессом наук, искусств и ремесел Язык драматургических произведений пополняется новыми словами, которые очень часто представляют собой новообразования авторов Процесс создания неологизмов исследуется диссертантом на примере творчества Бомарше Автор установил а) для образования новых слов Бомарше использовал семантический и словообразовательный (аффиксальный) способы, б) неологизмы драматурга, употребленные им в речи персонажей, принадлежат, в основном, к разговорному и просторечному стилю («batton» - ручища, «enfiler» - поддеть на удочку и др), так как отражают низкое социальное происхождение героев, в) главной целью Бомарше при введении новых слов являлось создание эффекта комичности («balbusifier» - шушукаться, «dessuzaniser» - рассюзаниться, «tourmiller» - нанизывать и др) или придание смысла фразы пренебрежительного оттенка («écumeur littéraire» - литературный лизоблюд, «manipuleur» - неумелый знахарь и др)

5 В основе всех инноваций во французском театре второй половины XVIII века заложены принципы *правдивости* и *естественности*, выдвинутые философами-просветителями Бомарше, Вольтером, Дидро, Мерсье, которые выступали за реализм в искусстве Реалистические тенденции в театральной сфере рассматриваемой эпохи были обусловлены уходом искусства от аристократической искусственности к новым, буржуазным художественным принципам (*воспроизведение жизненной правды, действительности, природы*) Автором прослеживается четкая взаимосвязь трансформаций внутритеатральных процессов в правилах организации сценического действия, в области драматургических жанров, в методах актерской игры и др с социокультурной динамикой французского общества

Теоретическая и практическая значимость исследования. Изучение театра как социокультурного феномена способствует углублению представлений о законах функционирования театрального искусства, а также находится в русле современных исследований, основанных на интеграции различных областей знаний Материалы и выводы диссертации могут быть использованы в теоретических работах по культурологии, лингвокультурологии, истории и теории искусства, страноведению, а также в качестве методологической основы для дальнейшего изучения эволюционных процессов театрального искусства

Апробация работы. Основные теоретические положения и выводы проведенного исследования были изложены автором в статьях и тезисах, а также в выступлениях на региональной научно-практической конференции

«Иностранные языки в диалоге культур экономика, политика, образование» (Саранск, 2005), конференциях молодых ученых МГУ им Н П Огарева (Саранск, 2005, 2006), Огаревских научных чтениях (Саранск, 2006 – 2007) Отдельные материалы исследования отражены в чтении курсов лекций по страноведению Франции

Структура работы обусловлена спецификой предмета исследования, ее целями и задачами Диссертация состоит из введения, двух глав (семи параграфов), заключения, библиографического списка, включающего 250 наименований

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, анализируется степень ее научной разработанности, определяются цель, задачи, объект и предмет исследования, раскрываются его теоретико-методологические основания, научная новизна, теоретическая и практическая значимость, формулируются основные положения, выносимые на защиту, описываются формы апробации результатов исследования

Первая глава «Французский театр в социокультурном контексте эпохи Просвещения» состоит из трех параграфов и посвящена изучению особенностей театрального искусства как социокультурного феномена и исследованию проблем функционирования французского театра как социального института и предпосылок эволюции его внутритеатральных процессов в историко-культурном контексте восемнадцатого столетия

В первом параграфе «Театр как феномен культуры» автор определяет специфику театра как объекта культуры и как социального явления В настоящее время театральное искусство является одним из влиятельных общественных механизмов приобщения человека к художественной культуре В историко-культурном контексте театр выступает как художественный институт, который осуществляет важную социокультурную коммуникативную функцию – диалог человека и общества

С точки зрения культуры театр – это род искусства, представляющий собой художественное отражение реальности посредством драматического действия В процессе коллективной деятельности (актеров, режиссера, художников и др) театр создает сценическую продукцию – спектакли, которые воспринимаются и осмысливаются публикой В любом театральном спектакле в той или иной степени отражается жизнь современного общества, его культурные тенденции Следовательно, театр обладает рядом «типичных», «системных» признаков культуры он способен воспринимать, хранить, перерабатывать и передавать социальную и художественную информацию⁴ Не случайно М С Каган назвал главной культурной функцией театра коммуникативную функцию, которая состоит в том, что театр, «даже поверх барьеров

⁴ Дмитриевский В Н Роль театра в формировании субкультурных образований в обществе / В Н Дмитриевский // Системные исследования культуры 2005 – СПб Алетейя – С 295

национальных культур, языков», способствует приобщению человека к родной или иноязычной культуре⁵

Как социальный институт театр является частью системы функционирования общественных отношений. Способность театра удовлетворять социальные потребности человека позволяет выделить, вслед за В.Н. Дмитриевским, пять его основных функций: 1) ценностно-ориентационную (идеологическую, воспитательную), посредством которой театр распространяет и регулирует нормы общественного поведения человека, формирует в нем представления об общественном идеале, 2) информационную (познавательную, просветительскую), благодаря которой театр расширяет представления человека о мире и выводит его за рамки личного опыта, 3) творческо-эстетическую, созидательную функцию, осуществляя которую театр расширяет эмоциональный опыт человека, пробуждает в нем способности художественного, эстетического переживания, 4) развлекательную, релаксационную функцию, сущность которой заключается в том, что человек восстанавливает свои физические силы, снимает нервное напряжение, утомление, 5) коммуникативную функцию социального общения, посредством которой театр представляет человеку возможность социализации⁶

Значимость театра как культурного и социального института ставит его в зависимость от социокультурных условий развития общества. Именно эти условия задают систему ценностей театра, формируют иерархию его функций, определяют пути его развития и эволюции внутритеатральных процессов. Таким образом, диссертантом делается вывод о том, что изучение любых аспектов театрального искусства должно проводиться с культурологической точки зрения, то есть во взаимосвязи с социокультурными особенностями эпохи.

Во втором параграфе «Эволюция французского театра XVIII века как социального института» автор рассматривает взаимосвязь социокультурной динамики французского общества и эволюции театра как социального института в контексте эпохи Просвещения. Исследование показало, что в начале XVIII века французский театр, выступая в качестве салонно-аристократического вида искусства, переживал состояние кризиса. Театральная жизнь столицы была представлена всего двумя королевскими театрами – Французской комедией и Оперой, которые обладали всеми театральными привилегиями и препятствовали развитию других актерских трупп. Театральная публика, принадлежащая исключительно к дворянскому сословию, воспринимала сценическое искусство как средство развлечения, а посещение театра считала всего лишь выходом в свет. Помимо отсутствия театральных интересов у французского зрителя развитие театра в рассматриваемый период сдерживалось преследованиями церкви, ужесточением цензуры, налогами, отсутствием финансовой поддержки короля.

⁵ Каган М.С. Лекции по марксистско-ленинской эстетике / М.С. Каган – Л: Знание, 1971 – С. 280

⁶ Дмитриевский В.Н. Социальное функционирование театра и проблемы современной культурной политики / В.Н. Дмитриевский – М: Госуд. институт искусствознания, 2000 – С. 25

Повышение интереса французского общества к театральному искусству наметилось во второй половине XVIII века. В работах историков-театроведов Г. Бапта, И. Велшингера, А. А. Гвоздева, К. Н. Державина, Э. Деспуа, А. К. Дживелегова, И. И. Иванова, И. Люка и др. содержатся свидетельства об открытии в этот период большого количества новых театров (королевских, бульварных, ярмарочных, частных) и об увеличении числа театральных зрителей. Ученые приводят факты повышения политической, социальной и культурной значимости театрального искусства.

Автор выделяет несколько факторов в политической и социокультурной жизни Франции, приведших к эволюции и изменению общественной роли театра.

Во-первых, произошла смена политической власти, что внесло в жизнь французского общества относительную стабильность и вывело экономику страны из состояния застоя. Увлечение Людовика XV театром, его политика поощрения и финансовой поддержки сценических трупп привели к открытию новых королевских театров, расцвету деятельности ярмарочных и бульварных актеров.

Во-вторых, распространение в обществе философских идей, направленных на критику и отмену сословного строя, на искоренение невежества, религиозных суеверий, привело к повышению не только политической, но и культурной активности социума. Просветители Вольтер, Дидро, Мерже, Бомарше, выбрав театр ареной своей идеологической борьбы, и, начав театральную реформу, обеспечили ему привилегированное положение среди других видов искусства, а также интерес и многолетнюю любовь французского общества.

В-третьих, середина XVIII века во Франции отмечена развитием буржуазных отношений, повлекших за собой изменения во всех сферах общественной жизни, в том числе и в искусстве. Новый социальный класс, потребовав равных с дворянским сословием прав и свобод, начал играть важную политическую роль в обществе. Влияние буржуазии сказалось и на театральном искусстве. Потеснив в театральных залах аристократию, новый зритель потребовал от театра защиты собственных интересов, изображения актуальных проблем. Из салонно-аристократического театр превратился в народный вид искусства, став самостоятельным социальным институтом.

Политическая и социальная значимость театрального искусства возросла в предреволюционные и революционные годы. С театральных подмостков шла открытая критика абсолютной власти, сословного строя, ограничения личных прав и свобод. Французские философы возложили на театр миссию просвещения и воспитания народных масс. Развлекательная функция театра отошла на второй план – театр превратился в место, где происходили политические споры и столкновения, где формировалось общественное мнение. В эпоху революции театр, являясь, как и все иные социальные надстройки, выразителем общественного сознания, был театром переходных дней, театром борьбы социальных противоречий. Победа

революционных сил обусловила новые пути развития французского театра как социального института

После принятия 26 августа 1789 года Декларации прав человека и гражданина – конституционной программы, провозгласившей основные принципы нового общества – свободу личности, свободу слова, свободу совести, главенствующее положение во всех важнейших политических учреждениях и органах власти заняла буржуазия. Передовые деятели эпохи потребовали социальных прав и свобод и для театрального искусства как важного общественного института. Усилиями таких драматургов, как Бомарше, Мерсье, Седэн, Шенье, д'Эглантин и таких депутатов Национального собрания, как Лагарп и Лешапелле 13 января 1791 года был утвержден Театральный декрет, который даровал каждому гражданину возможность открыть театр и ставить там пьесы любого рода. Отмена театральных монополий привела к появлению и распространению новых театральных предприятий, которые приносили солидный доход, а также обеспечила театрам свободу творческого развития.

В связи с количественным ростом театров профессия актера в конце XVIII века стала весьма распространенной. Работники сцены, стоящие на разных ступенях иерархической лестницы актерского сословия, объединили усилия в борьбе за легализацию своих прав. Общественное положение актеров утвердилось в конце 1790 года.

Заключительным этапом социальной эволюции французского театра восемнадцатого столетия стало принятие закона о защите авторских прав, который обеспечил осуществление равноправного диалога между драматургами и актерами.

Таким образом, социокультурные противоречия эпохи Просвещения оказали существенное влияние на эволюционное развитие французского театрального искусства. Театр, продолжая оставаться любимым развлечением французской публики, начал выполнять новые социальные функции и приобрел статус самостоятельного общественного института с регламентированными правами.

В третьем параграфе «Предпосылки трансформаций внутренних процессов во французском театре» диссертант исследует влияние социокультурных условий развития французского общества второй половины XVIII века на эволюцию внутритеатральных процессов и устанавливает, что у истоков реформирования театрального искусства в рассматриваемый период стояли французские философы-просветители Вольтер, Гельвеций, Гольбах Дидро, Мерсье и др. и сформулированная ими эстетическая теория, основанная на гуманистических принципах. Центральное место в философии мыслителей занимали материалистические концепции, согласно которым человек признавался всецело природным существом, то есть имеющим естественное происхождение, обладающим определенной телесной организацией, а значит – физиологическими потребностями и «физической чувствительностью» (способностью испытывать удовольствие и страдание). Философия просветителей дала рождение теории «естественного человека» – лич-

ности, созданной природой, живущей по ее законам в постоянном общении с ней Мыслители полагали, что общество портит человека, заполняя его мозг предрассудками, и считали главной своей задачей просвещение человека, то есть изменение в нем «неправильных» общественных представлений, его возвращение к естественным законам природы Главным объектом воздействия для просветителей выступал разум, которым, как они полагали, обладает от природы каждый человек Только воздействуя на разум человека, считали философы, можно избавить его от социальных предрассудков и вызвать в нем желание общественных перемен Разум же человека, являясь природной организацией, верит только тому, что правдиво, естественно, реалистично

Просветительские идеи получили широкое распространение во французском обществе XVIII века и оказали существенное влияние на рост политического и социального самосознания третьего сословия Выбрав главным средством пропаганды своих философских воззрений театральное искусство, просветители начали реформу классицистического театра, который был далек от реальных проблем, отличался искусственностью сценических приемов и форм Исходя из новых социокультурных условий развития французского общества XVIII века и основываясь на своей эстетической теории, философы выступили за новое реалистическое театральное искусство, основанное на принципах *правдивости* и *естественности* Диссертант установил, что данные принципы легли в основу всех трансформаций внутритеатральных процессов во французском театре эпохи Просвещения – в сфере декорационного оформления спектаклей, театрального костюма, грима, в области драматургических жанров, в принципах актерского мастерства, в законах сценической речи

Вторая глава «Инновации во французском театре второй половины XVIII века» включает в себя три параграфа и посвящена изучению комплекса трансформаций внутренних процессов театрального искусства в контексте социокультурных обстоятельств эпохи Просвещения

В первом параграфе «Организация театрального пространства и сценического действия» автор анализирует нововведения, касающиеся оформления театральных залов и спектаклей Установлено, что первым о необходимости изменений заговорил Вольтер В своих теоретических трудах, посвященных театру, он отмечал недостатки размеров театральных зданий, освещения, декорационного оформления, выступал против присутствия зрителей на сцене и т.д. Идеи Вольтера были продолжены и нашли свое воплощение только во второй половине XVIII века, когда социокультурные веяния эпохи обозначили эволюционное развитие театрального искусства В это время уже вышли в свет теоретические трактаты Дидро, Мерсье, Бомарше, труды ученых-специалистов в области театрального искусства, в которых давались самые разнообразные советы по улучшению организации театрального пространства и сценического действия

Автором найдены свидетельства того, что с 1780 года во Франции началось строительство новых современных театров (как в столице, так и в провинции) В основном они имели подковообразную форму, просторную

сцену, обладали хорошей акустикой. Некоторое время недостатком новых зданий оставалось плохое освещение, которое было неестественным и слабым. Наиболее удачные попытки усовершенствования театрального освещения были предприняты французским ученым А. Лавуазье. Он предложил использовать подвижные осветители, работающие по принципу уличных фонарей, светоотражатели, которые позволили бы освещать любой предмет декорации, и изобрел способ придания свету различных оттенков при помощи разноцветной газовой ткани. Позднее восковые свечи в театральных люстрах были заменены масляными лампами.

Самым главным достижением рассматриваемой эпохи, обусловившем дальнейшую эволюцию театрального искусства, явилось, по мнению многих исследователей, упразднение зрительских мест на сцене в 1759 году. Это нововведение позволило усовершенствовать машинерию, сделать декорационное оформление более масштабным, способствовало эволюции актерской игры.

Правила декорационного оформления спектаклей изменились после отказа драматургов следовать классицистским канонам единства места, времени и действия. Декорации теперь могли меняться после каждого действия и даже в ходе его. Театральные деятели, основываясь на принципах *правдивости* и *естественности*, выдвинули в качестве главного требования к декорации требование исторической достоверности. В результате декорации лишились своего нейтрального по отношению к пьесе характера и начали служить сценической иллюзии. Для придания постановке исторической достоверности многие драматурги начали обращаться к использованию различного рода аксессуаров.

Реформа главного элемента декорационного театрального искусства – костюма – была осуществлена, главным образом, усилиями таких французских актеров как Адриенна Лекуврер, Ипполита Клерон, Анри Лекен, Франсуа Тальма. Желая усовершенствовать свое мастерство, актеры задумываются о правдоподобию своих костюмов, их соответствии образу своих героев. Реалистические тенденции театрального искусства обусловили появление на сцене бытового костюма, выполняющего не только изобразительные функции, но и функции личностной и социальной характеристики персонажа.

Наконец диссертантом выявлены инновации в искусстве грима, который актеры начали наносить в соответствии с костюмом и, который стал более естественным.

Во втором параграфе «Новые задачи драматургии и новые жанры» автор исследует инновации в области драматургических жанров. В связи с социокультурными изменениями в обществе театральный жанр трагедии уходит со сцены как выразитель аристократического мировоззрения. Драматурги отказываются от канонов классицизма и создают свои произведения на злобу дня, ориентируясь на нового театрального зрителя – буржуазию. Основной тенденцией в драматургии становится процесс создания новых жанров.

Тяга французского общества к чувствительным сценам обусловила появление слезной комедии – нравоучительной комедийной пьесы, представляющей слезливые истории из жизни представителей третьего сословия. Аналогом слезной комедии в музыкальном театральном искусстве стала комическая опера.

Слезная комедия явилась прообразом главного жанра просветительского театра – буржуазной драмы. Новый жанр получил полное и глубокое теоретическое обоснование в трудах Дидро «Беседы о «Побочном сыне», «О драматической поэзии», «Парадокс об актере», в трактате Мерсье «О театре или Новый опыт о драматическом искусстве», в работе Бомарше «Очерк о серьезном драматическом жанре». Обобщив взгляды просветителей на новый драматургический жанр, автор выделил следующие отличительные черты буржуазной драмы: 1) приближение темы и сюжета к реальной жизни, 2) главными действующими лицами являются обыкновенные люди, представители третьего сословия, 3) индивидуальная характеристика героев отодвигается на второй план, уступая первое место социальной характеристике, 4) главная цель пьесы – воспитание людей, 5) отказ от стихотворной речи и переход к прозе, 6) преобладание сентиментальных мотивов.

Возникновение в обществе революционных настроений привело к трансформации буржуазной драмы в буржуазную комедию, которая имела острую сатирическую направленность.

Революционная эпоха дала рождение таким жанрам, как революционная драма, мелодрама, революционная трагедия и другим жанрам, призванным отразить на сцене актуальные проблемы эпохи. Их тематика определялась главными проблемами революционной действительности: вопросами государственной власти, сословными отношениями, положением дворянства и духовенства в новой ситуации. Все эти жанры, возникнув на злобу дня, прекратили свое существование с наступлением относительно стабильной эпохи консульства.

В третьем параграфе «Усовершенствование актерского мастерства и зарождение режиссуры» диссертант изучает пути осуществления реформы актерского искусства и выясняет причины зарождения профессии театрального режиссера. Анализ теоретической литературы показал, что в конце XVII – начале XVIII века стиль актерской игры определялся требованиями аристократического вкуса и поэтому отличался напыщенностью и неестественностью. В связи с новыми требованиями к драматическому искусству (требования *правдивости* и *естественности*) возникла необходимость в пересмотре принципов актерского мастерства. В свет вышли трактаты Удара де Ламотта, Луиджи Риккони, Франсуа Риккони, посвященные актерскому мастерству. В них авторы выступают против засилья декламации, за свободу жеста и мимики, за выражение естественных человеческих чувств. Актерам также даются советы по поводу того, как правильно держать себя на сцене, как двигаться, как говорить. Фундаментальным трудом по актерской технике в эпоху Просвещения стал трактат Дидро «Парадокс об актере», где

главным критерием правдивости актерской игры выступило требование изображения реальных героев и их реальных характеров

Автор отмечает, что, несмотря на наличие достаточного количества теоретических руководств по совершенствованию актерского мастерства, его реформа осуществлялась медленными темпами, так как актеры королевских театров, являясь актерами старой декламационной школы, неохотно принимали какие бы то ни было нововведения. Реформа актерской техники осуществлялась только благодаря индивидуальным начинаниям актрис Лекуврер, Дюмениль, Клерон, актеров Лекена и Тальма, которые делали попытки изгнать из своей игры традиции придворно-аристократического стиля, стремились к правдоподобию в изображении чувств своих героев, к передаче их индивидуальности. Попытки актеров нашли понимание у публики и привели общество к осознанию того, что актерскому искусству необходимо учиться.

По мнению диссертанта, одной из причин того, что реформа актерского мастерства не была полностью осуществлена в XVIII веке, является отсутствие во французском театре практически на всем протяжении столетия профессии, называемой в настоящее время режиссерской. Об этом свидетельствует, например, тот факт, что драматургические произведения авторов начала и середины века не содержали авторских указаний по поводу действий, жестов, мимики актеров. Сведения о репетициях актеров показывают, что они проходили изолированно, чаще всего без участия драматурга, что приводило к несогласованности действий актеров на премьере.

Автором доказывается, что в конце XVIII века в связи с обширной реформой театрального искусства, с приходом в театр более требовательного зрителя возникает необходимость в присутствии в труппе человека, который следил бы за организацией сценического действия в целом за соответствием декораций и костюмов содержанию пьесы, за игрой актеров и слаженностью их действий на репетициях и т.д. Не только авторские указания в пьесах становятся обязательными. Начиная с 80-ых годов восемнадцатого столетия во французских театрах появляется должность *Директора* труппы, который руководит репетициями и отвечает за подготовку спектаклей.

В четвертом параграфе «Лексические инновации в языке французской драматургии (на примере творчества Пьера-Огюстена Карона де Бомарше)» автор рассматривает проблему лексических нововведений во французских драматургических произведениях второй половины XVIII века. Интенсивная мыслительная деятельность нации этого периода вызвала изменение и усложнение представления людей об окружающем мире, что привело к появлению множества новых понятий, которые вызвали к жизни большое количество новых слов или неологизмов. Как свидетельствуют Л.М. Скредина и Л.А. Становая, их образование происходило путем аффиксального и префиксального словообразования, словосложения, несобственной деривации, заимствований и семантических изменений⁷. Создателями неологизмов выступали, прежде всего, писатели

⁷ Скредина Л.М. История французского языка. Учебник / Л.М. Скредина, Л.А. Становая – М. Искусство, 2001 – С.450

Из художественных произведений, являвшихся формой закрепления нормы литературного языка, новые слова переходили в разговорный язык. Намного быстрее этот процесс шел через драматургические произведения, в которых, в силу их близости к устной речи, создавались, в основном, слова разговорного жанра. Данный процесс отражал общие тенденции развития театрального искусства второй половины XVIII века: новый герой-буржуа, следуя принципу реализма в искусстве, должен был говорить на языке низов общества. Многие драматурги описываемой эпохи (Бомарше, Башомон, Дидро, Мерсье, Седэн и др.) создавали новые слова на страницах своих произведений, став авторами лексических инноваций во французском языке.

Для подтверждения основных положений автор обращается к творчеству одного из выдающихся французских драматургов второй половины XVIII века Бомарше. Основным источником для данного исследования явилась книга немецкого ученого Гуннара вон Прошвица «Введение в изучение лексики Бомарше» («Introduction à l'étude du vocabulaire de Beaumarchais»), в которой собраны неологизмы (в том числе – неологизмы Бомарше) из области литературы, политики и моды, возникшие во французском языке в XVIII веке. Из всех слов, обнаруженных Г. вон Прошвицем, диссертант выбрал и проанализировал те неологизмы Бомарше, которые были созданы им в пьесах, написанных для театра и поставленных на сцене (драма «Евгения», комедии «Севильский цирюльник» и «Женитьба Фигаро»). Был найден двадцать один неологизм Бомарше. Проведенный анализ показал: 1) для создания новых слов драматург использует два способа: семантический (расширение значения и образование переносных смыслов) и словообразовательный (в основном, аффиксальное словообразование), 2) большая часть неологизмов Бомарше, отражая низкое социальное происхождение героев, относится к разговорному или просторечному стилю речи, 3) многие слова введены автором специально для создания эффекта комичности («balbusifler», «dessuzanser», «tourmiller») или для придания пренебрежительного оттенка («afficheur et balayeur littéraire», «écumeur littéraire», «manipuleur»), 4) многие из неологизмов Бомарше вошли в состав французского языка и до сих пор в нем существуют («battoir», «enfiévrer», «entourager», «frac», «gésille» и др.).

В заключении обобщаются результаты проведенного исследования, подводятся итоги, формулируются основные выводы, которые заключаются в том, что театральное искусство связано с общими процессами в культуре и обществе. Понимание причин эволюции театрального искусства полнее выявляется при системном анализе феномена *театра* в контексте социокультурной динамики общества. История французского театра второй половины XVIII века является убедительным примером того, что общественные идеи и культурные запросы социума формируют законы сценического действия, влияя на развитие театрального репертуара, на эволюцию стиля актерской игры, методов режиссерской работы. В заключении также намечаются перспективы дальнейшего исследования различных явлений, процессов и областей театрального искусства с точки зрения их культурологического осмысления.

Основные положения диссертации отражены в следующих публикациях автора

Ведущие рецензируемые научные журналы:

1 Полозова Е А Роль театра в формировании межкультурной компетенции личности / Е А Полозова // Интеграция образования – 2006 – № 4 – С 230 – 232

Научные статьи, тезисы выступлений:

2 Полозова Е А Творчество Бомарше в контексте истории развития французского литературного языка / Е А Полозова // Гуманитарные исследования традиции и инновации Сб науч-метод тр / МГУ им Н П Огарева и др , Редкол Н Л Новикова (отв ред) и др – Саранск Тип «Крас Окт », 2004 – С 240 – 243

3 Полозова Е А Исторические условия развития театра «третьего сословия» во Франции второй половины XVIII века / Е А Полозова // Новые подходы в гуманитарных исследованиях право, философия, история, лингвистика (Межвузовский сборник научных трудов) – Вып V – Саранск Ковылк тип , 2005 – С 256 – 258

4 Полозова Е А Политическая роль французского театра второй половины XVIII века / Е А Полозова // Материалы X научной конференции молодых ученых, аспирантов и студентов Мордовского государственного университета имени Н П Огарева в 2 ч Ч 1 Гуманитарные науки / сост О И Скотников, отв за вып В Д Черкасов – Саранск Изд-во Мордов ун-та, 2005 – С 136 – 137

5 Полозова Е А Влияние публики на эволюцию театрального искусства во Франции второй половины XVIII века / Е А Полозова // Лингвистические и экстралингвистические проблемы коммуникации Теоретические и прикладные аспекты межвуз сб науч тр Вып 4 / Редкол Ю М Трофимова (отв ред) и др – Саранск Изд-во Мордов ун-та, 2005 – С 173 – 176

6 Полозова Е А Французский театр XVIII века Причины эволюции / Е А Полозова // Иностранные языки в диалоге культур экономика, политика, образование Материалы региональной конференции 29-30 ноября 2005 г / Редкол Ю К Воробьев (отв ред) и др – Саранск Копи-центр «Референт», 2005 – С 93 – 95

7 Полозова Е А Социальное становление французского театра (вторая половина XVIII века) / Е А Полозова // Материалы XI научной конференции молодых ученых, аспирантов и студентов Мордовского государственного университета имени Н П Огарева в 3 ч Ч 1 Гуманитарные науки / сост О В Бояркина, отв за вып В Д Черкасов – Саранск Изд-во Мордов ун-та, 2006 – С 104 – 105

8 Полозова Е А Социокультурные инновации в области французского театрального костюма (вторая половина XVIII века) / Е А Полозова // XXXV Огаревские чтения материалы науч конф в 2 ч Ч 1 Гуманитарные науки / сост О И Скотников, отв за вып В Д Черкасов – Саранск Изд-во Мордов ун-та, 2007 – С 120

Подписано в печать 27 04 07 Объем 1,0 п л
Тираж 100 экз Заказ № 842
Типография Издательства Мордовского университета
430000, г Саранск, ул Советская, 24