

ОТЗЫВ

на автореферат и диссертацию Когут Нелли Андреевны «Спектакль на киноэкране: зарубежный театр в современном медиапространстве», представленную на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 17.00.01 – Театральное искусство.

Исследование Когут Н. А. посвящено одному из актуальных феноменов современной культуры – театральному спектаклю, получающему новую жизнь в медиапространстве и обретающему тем самым специфические и вполне новые качества. Трансформация, которую претерпевает спектакль в результате такого «перевода» с одного языка на другой, имеет, по справедливому мнению автора, двойственную театрально-кинематографическую природу, отличную от предшественников (как от кинофицированных спектаклей в опыте отечественных и зарубежных режиссеров XX и начала XXI вв., так и от телеспектаклей, и от видеоверсий спектаклей) и имплицитно связанную с новой медиасредой и даже порожденную ею. В этом смысле диссертация базируется на широком охвате сопредельных театру видов искусств и технологических революций последних десятилетий. Глубокое понимание автором процессов, меняющих способы коммуникации зрителя со спектаклем, который располагается в медиасреде и для нее предназначен, делает работу фундаментальной и новаторской.

Как именно природа медиа обуславливает форму презентации спектакля – важнейший вопрос, вставший перед театральными художниками в два года пандемии, но не исчерпавший себя и сегодня, поскольку медиализация толкает театр к освоению новых форм существования. Театральная кинотрансляция, доказывает автор, является специфическим видом бытования театра и представляет собой художественную модификацию спектакля, переведенного в другой тип презентации с учетом специфики экранного искусства. Трансформация в эстетике влечет за собой изменение способов восприятия. Тому, как специфическая природа кино влияет на коммуникацию между «спектаклем на киноэкране» и зрителем, как меняются модусы – с пассивного на эмансипаторный, посвящена существенная теоретическая часть работы. Одна из пульсирующих внутренних тем автора связана именно с взаимодействием между зрителем и экранным спектаклем, которое показано в историческом контексте и открывает богатый ресурс для будущих исследований.

Фокус внимания на изменившейся коммуникации между зрителем и спектаклем, снятом на камеру и воспроизведенном или воспроизведимом в реальном времени (если речь о трансляции), открывает такую важнейшую тему современности, как цифровизация искусства и сопровождающие ее феномены, которые невозможно более мыслить в категориях «живого» и «неживого/виртуального». Работа Н. А. Когут подбирается к осмыслинию

реальности, в которой искусство уже отчасти оказалось и точно окажется завтра. Диссертация проблематизирует, казалось бы, обязательное условие протекания спектакля – наличие реального времени и присутствие живого зрителя. Автор описывает различия между режимами «смотрения», имманентные для разных по своей сути искусств, кино и театра, показывая, как именно из дифференцирования можно извлечь пользу, как это делают лучшие мастера «спектакля на экране».

Теоретически осмысливая природу кино и театра в их материальном и пластическом (или изобразительном, как говорится в тексте) аспекте, исследователь добивается прекрасных результатов в понимании процесса перевода спектакля со сцены на экран. Н. А. Когут активно пользуется интеллектуальным багажом теоретиков кино, авторов теории коммуникации, русских формалистов (в данном случае имеющих значение для понимания синтаксиса «экранного спектакля»), а также – тех теоретиков театра, которые, как многократно цитируемый семиолог Ролан Барт, видят разницу в медиумах (живой спектакль и спектакль, запечатленный объективом фотографа) и предлагающих «читать» спектакль в зависимости от способа его презентации. Теоретическая оснащенность работы делает ее предмет – «спектакль на экране» – объемным и сложным феноменом, требующим пластичного и многомерного подхода. В этом смысле оппозиция «смысл – форма» («не только формальное, но и содержательное», «нагруженный смыслом жест», оговаривается иногда автор) выглядит давно не работающей и отмененной как минимум формалистами, на которых опирается исследователь.

Предметом исследования являются кинотрансляции спектаклей, взятые в разных ракурсах – как теоретическом, так и сугубо практическом (технологический процесс съемок и монтажа материала, освоенный мировым опытом в XX и в начале XXI вв.). Сама методология исследования, укорененная в театроведении (формальном анализе, семиологии и структурализме) и киноведении (в лице тех его представителей, которые занимается пластикой и спецификой искусства кино в тесной взаимосвязи с восприятием, – то есть З. Кракауэра, Б. Балаша и др.), позволяет автору объемно и глубоко анализировать экранную форму бытования театра через имманентные свойства видов искусств (кино, театра, телевидения). Это и делает диссертацию диссертацией, то есть работой с мощной теоретической платформой, исполненной точных «озарений».

Опорные точки исследования заявлены в Главе 1 – «Особенности воссоздания драматического спектакля на экране», – где, опираясь на исторический опыт трансляций, Н. А. Когут рассуждает об их специфике. Речь идет об иных принципах режиссуры, пересобирающей спектакль с учетом оптики смотрящего (иначе, чем в находящемся театральном зале человека, но и сходно с ним – рамка кадра сравнима с рамкой портала итальянской сцены-коробки, утверждает автор), о специфике обращения с драматургией, о неразделенности, в отличие от кино, актерского исполнения (хотя и не в живом плане) и зрительского восприятия, об иных, а не вторичных, способах

связи с залом, о монтаже, о крупном плане, о колебании между герметичностью кадра и ее нарушением через взгляд прямо в камеру (опыт новой французской волны учтен в практиках кинотрансляций). В четырех пунктах Главы 1 проанализированы способы и методы, с помощью которых театр пересобирается и перевоплощается в форме другого искусства – искусства кино. Сделано это с опорой на идеи философов – например, М. Хайдеггера с его понятием «*Gestell*» (постав, поставлять), поясняющим суть технических медиа, переводящих один вид искусства в другой за счет организации объектов в пространстве. То, как одни параметры меняются, а другие – сохраняются в процессе перевода, описано сложно и структурно, что делает работу в высшей степени продуктивной для исследователей искусства и новых медиа.

Существенным сюжетом диссертации является попытка проследить оптику «смотрящего» (театра, кино, телевидения) в исторической ретроспекции и сегодня. Различия между зрителем, сидящим в одиночестве в темноте кинозала, и зрителем, чувствующим (но и способным отстроиться, учит Рансьеर) свою принадлежность к собирательному телу в театральном зале, а еще – телезрителем, подсаженным на коллективную идентификацию, анализируются для того, чтобы понять, что происходит со зрителем трансляции театрального спектакля и как с этим феноменом работают режиссеры киноверсий.

Обладая замечательным свойством ума и психики – совокупно видеть, чувствовать и точно описывать искусство в свойственных ему материальных выражениях (а не через корпус идей или «смыслов»), Н. А. Когут пишет работу, в которой интегрированы друг в друга эстетика, технология и теория коммуникаций. Это свойство исследовательского зрения является подлинно современным, то есть не разделяющим эстетику, технологию и политику.

Понимая, что лежит в основе того или иного вида искусства (например, «механистическая природа кино – в области его презентации»), исследователь, тем не менее, замыкает процесс создания «произведения» на воплощение «творческого намерения художника», хотя формулу исключительного положения художника изменила десакрализация фигуры автора, произошедшая в XX веке, как и курс на «равенство умов», о котором пишет упоминающийся здесь Рансьеर. Включение в трансляцию спектакля факторов, размыкающих его герметичную природу – например, взгляда в камеру, фрагментов внутреннего процесса, – разрушает исключительное понимание воли художника. Процесс десакрализации фигуры автора свойственен и неоавангарду (перформансу, хэппенингу), и современным перформативным практикам, в которых, на мой взгляд, «творческий замысел автора» не лежит на верху иерархии. Политически заряженный антикапиталистический жест является источником для рансьеровского «равенства» и сегодня. Заход автора на территорию изучения зрительского режима (зритель «экранной версии», возможно, имеет больше свободы) видится крайне продуктивным для будущих исследований в области интермедиальных, гибридных форм, включая цифровое искусство.

Анализируя гибридный характер таких произведений, как кинотрансляции спектаклей, диссертант опирается на теорию М. Маклюэна, согласно которой любое медиа расширяет поле сенсорики, телесности и интеллекта человека, а значит, является полезным, а не опасным. Исходя из интермедиального характера трансляций, автор изучает художественные и технологические приемы экранного искусства и приходит к выводу, что адекватно воссоздать спектакль на экране можно тогда, когда соотнесены семантический и изобразительный аспекты. Все теоретические положения работы опираются на анализ конкретных «экранных версий» и на сопоставление киноверсий, созданных в разные исторические времена. Работа содержит Приложения, представляющие из себя коллаж кадров из экранных версий спектаклей, упомянутых в тексте.

Научные результаты, которые Н. А. Когут интенсивно аккумулирует в Заключении, имеют ключевое значение для дальнейшего развития искусствоведения, так как представляют исследование актуального сегодня феномена – спектакля, преобразованного в медиапродукт нового типа, – как перспективной формы бытования театрального искусства, отстаивающего свою суверенность и оказывающего на современного зрителя все большее воздействие.

Диссертация Когут Нелли Андреевны «Спектакль на киноэкране: зарубежный театр в современном медиапространстве» соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук по данной научной специальности; автореферат диссертации в своей структуре полно и точно отражает основные положения работы.

Кристина Николаевна Матвиенко
Кандидат искусствоведения

Руководитель службы внешних коммуникаций и развития, редактор
Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы
«Московский драматический театр имени К.С. Станиславского»

125009, Москва, ул. Тверская, 23

+7 495 699-63-72

press@electrotheatre.ru

Дата: 31.05.2022

