

ОТЗЫВ
официального оппонента Шаминой Веры Борисовны
о диссертации Самитова Дмитрия Геннадьевича
«Проблемы формирования и становления региональных
некоммерческих театров США второй половины XX века»,
представленной на соискание ученой степени доктора искусствоведения
Специальность 17.00.01 – театральное искусство

Исследование Д. Г. Самитова посвящено теме, которая не только не утратила, но, напротив, приобретает все большую **актуальность** в наши дни – развитию региональных, некоммерческих театров. Не будет преувеличением сказать, что в наши дни мы наблюдаем большой интерес как широкой публики, так и серьезных критиков к некоммерческим театрам. Это движение охватило не только США и западноевропейские страны, где оно имеет достаточно давнюю историю, но стало во многом определять облик национальной сцены и в нашей стране. В этой связи особого внимания заслуживает вопрос об изучении процесса формирования и развития таких театров как в организационном, так и в художественном плане. Анализ и обобщение этого опыта представляется чрезвычайно полезным в контексте современной российской действительности. Таким образом, тема данной диссертации имеет значимость не только для историков и практиков американского театра, но и отечественных в том числе.

В США некоммерческие региональные коллективы сыграли особую роль в становлении национального театра. Достаточно вспомнить, что в одном из таких театров – Провинстаун Плейерс – дебютировал Юджин О’Нил, что общепризнано считается началом развития подлинно национального театра США. При этом следует отметить, что если американская драма XX века получила достаточно полное освещение в научной критике, то процесс развития и функционирования региональных театров впервые стал объектом серьезных научных изысканий, что и определяет **новизну** данной работы.

Основное внимание автор диссертации сосредотачивает на анализе организационно-творческой формы регионального театра и финансово-

экономических проблемах его становления. При этом Д.Г. Самитов правомерно опирается на известный принцип, основанный на взаимодействии трех основных составляющих театрального процесса: театр как вид искусства, социальный институт и производство.

Диссертация написана на обширнейшем **материале**, включающем статистические, историко-биографические, экономические данные о деятельности американских некоммерческих региональных театров, бухгалтерскую документацию, театральную прессу США более, чем за полвека, фонды городских и частных архивов, а также личные интервью. Все это позволило автору в целом достаточно успешно рассмотреть организационно-творческие характеристики наиболее устойчивых региональных трупп, выделить ведущие и репрезентативные некоммерческие театры с учетом анализа их репертуарной политики, режиссерской направленности, охвата зрительской аудитории; выявить взаимосвязь между творческими и организационными принципами региональных театров и определить основные типологические формы исследуемых региональных коллективов.

Таким образом, основная **цель**, поставленная в диссертационном исследовании – «существенно расширить представление об американском театре, выявить и показать закономерности развития некоммерческих региональных театров США, их растущее влияние на театральную жизнь страны» - безусловно достигнута.

Методология, заявленная в работе, также представляется вполне правомерной, автор стремится к сочетанию историко-культурного, структурно-описательного, типологического, социологического и метода количественного анализа, как того требует специфика проведенного исследования. Теоретической основой работы стала теория *нового регионализма*, в соответствии с которой Д. Г. Самитов обращается к изучению микроисторий, позволяющих в каждом отдельном случае определить, какие именно социально-экономические и культурно-

исторические факторы оказали влияние на формирование, развитие и в отдельных случаях упадок того или иного театрального коллектива. Положения, выносимые на защиту, подкрепляют основную научную гипотезу работы, которая состоит в том, что «в театральной жизни США второй половины XX – начала XXI вв. обнаруживается тенденция поступательного развития регионального некоммерческого театра, по сути являющегося воплощением идеи (модели) американского национального театра» (С. 9-10, Диссертация).

Работа состоит из трех глав. В первой рассматривается генезис региональных театров, их историческая преемственность по отношению к их историческим прототипам, что представляется вполне логичным и оправданным. Предметом анализа здесь становятся наиболее яркие театры шести штатов США. Во второй главе автор анализирует процесс развития движения региональных театров на примере девяти коллективов, сформировавшихся как репертуарные театры, а в третьей обращается к проблемам создания национального театра на примере семи лучших региональных театров, которые воплотили идею национального театра, но так и не получили государственной поддержки.

Во всех трех главах автор исследования подробнейшим образом рассматривает финансово-организационные проблемы, с которыми столкнулись эти коллективы, репертуарную политику, роль Попечительских советов, федеральных властей и широкой общественности в становлении этих театров. Мне кажется особенно важным и интересным аспектом анализ деятельности отдельных творческих личностей, в разные периоды возглавлявших эти театры, их усилия, конфликты с властями, борьба за свое дело, просветительская деятельность, успехи и неудачи. Все это сделано в работе с глубоким знанием материала и во всеоружии конкретных фактов. И если имена таких театральных деятелей, как Джозеф Папп, Гарольд Клерман или Тайрон Гатри хорошо известны всем, кто занимается американской театральной культурой, то многие другие незаслуженно отеснены на второй

план, хотя их роль в развитии национального театра, как убедительно доказывает Д.Г. Самитов, не менее важна. Особый интерес представляет просветительская деятельность многих театральных коллективов, на которой подробно останавливается автор.

Заключение содержит выводы, которые в целом представляются убедительными. Наиболее важным, как мне кажется, является пункт 10, который гласит: «Творческо-организационная структура некоммерческих региональных театров в итоге сформировала гибкую конвергентную модель, которая, с одной стороны, наиболее эффективно повлияла на распространение театральной деятельности в США, с другой, – вызвала унификацию творческо-организационных подходов в дальнейших ее проявлениях – особой системе проката репертуара, его планировании, открытии новых сцен, расширении числа абонементодержателей, фандрайзинге» и пункт 14: «Эволюция регионального движения привела к высокохудожественным результатам. Эти достижения обеспечивала выбранная региональными театрами стратегия, сочетающая опору на постоянную труппу, качественный репертуар, гибкую политику проката и культурно-образовательные программы, ориентированные на разные группы зрителей» (С. 330, Диссертация).

Библиография представляет собой солидный список теоретической и научно-критической литературы на русском и английском языках.

Работу завершают **Приложения**, содержащие репертуары театров, ставших объектом исследования, что существенно дополняет проведенный анализ.

Автореферат диссертации и апробация работы полно отражают ее содержание.

Практическая значимость работы не вызывает сомнений: художественно-организационные ресурсы деятельности региональных театров США, проанализированные в диссертации, могут быть использованы

режиссерами, директорам, продюсерами, менеджерами, а также при чтении театроведческих курсов по истории американского театра.

Несмотря на в целом благоприятное впечатление, которое производит данная работа, как мне кажется, в ней имеются некоторые **недочеты**, которые вкратце сводятся к следующему:

- Первое замечание относится к структуре работы. Автор взял за основу классификацию по регионам и подробно остановился на практике каждого театра, прежде всего, на организационных вопросах, связанных с финансированием, отношениями с попечителями и властями, привлечением зрительской аудитории и репертуарной политикой, что само по себе вполне оправдано. Однако при этом все три главы получились очень монотонными, похожими друг на друга. Как мне кажется, было бы гораздо продуктивнее классифицировать театры по типологии, которая дается самим автором в выводах, что позволило бы ярче выявить их специфику и показать различия. Возможно, еще более продуктивным была бы классификация и соответственное разделение на главы по историческим периодам, которые тоже зафиксированы в выводах заключения, но размываются внутри глав. Исторические события упоминаются по ходу исследования, но их глубокая взаимосвязь с театральной практикой, как мне кажется, показана несколько поверхностно, а ведь речь идет в том числе о таких важных периодах в истории американского общества, как холодная война и эпоха Маккартизма, 60-е – начало 70х, отмеченные антивоенными протестами разных слоев населения, когда возникла фактически совершенно новая театральная культура, при чем это коснулось в первую очередь некоммерческих театров; некоторая стагнация 80-х и всплеск постмодернизма в 90-е – все это также ярко отразилось на облике американских театров. Эти события упоминаются в работе, но недостаточно глубоко раскрыта их взаимосвязь с тем, что происходило в театральной жизни. В лучшем

случае упоминаются отдельные пьесы, которые были откликом на эти события. Так, например, во втором параграфе второй главы диссертации «Современный театр в Сиэтле» автор справедливо замечает, что «1960-1970-е годы в США были временем студенческих и молодежных волнений, высочайшего накала борьбы афроамериканцев за гражданские права, движения против войны во Вьетнаме», и основатель и руководитель *Современного театра* в Сиэтле Грегори Фоллз видел главную задачу в том, чтобы «отвечать на животрепещущие вопросы времени» (С. 22, Диссертация). Однако автор не показывает, как именно это осуществлялось.

Аналогично в четвертом параграфе третьей главы «Театр «Марк Тейпер Форум» в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) Д. Г. Самитов пишет, что «выступления против войны во Вьетнаме, движение «новых левых», взрыв расовых волнений за гражданские права, не могли не сказаться на театральном искусстве» (С. 268, Диссертация), ограничиваясь при этом лишь упоминанием спектакля Гордона Дэвидсона по пьесе «Дьяволы» Дж. Уайтинга в качестве примера, не раскрывая, в чем состояла его скандальность и злободневность.

Справедливости ради следует отметить, что в этом же параграфе, анализируя деятельность Гордона Дэвидсона, автор достаточно подробно останавливается на постановках политически злободневных пьес «Дело Оппенгеймера» и «Процесс катонсвиллской девятки» (С. 272-273, Диссертация), однако такие примеры единичны.

Если бы историко-культурный принцип был взят за основу, это позволило бы нагляднее вписать движение региональных театров в контекст общественной жизни и показать их роль и эволюцию.

- Несмотря на то, что художественная составляющая заявлена как один из важных аспектов, интересующих автора диссертации, в работе ей уделено наименьшее внимание, и в этом отношении все театры предстают достаточно похожими друг на друга – непонятно, чем

отличалась их постановочная стилистика, ведь и классические пьесы можно ставить по-новому, о чем автор диссертации, опять же, нередко упоминает. Так, в параграфе 2.2 второй главы «Театр Гудман» автор пишет о постановке Мошера «Вишневого сада» в переводе-адаптации Мэмета, отмечая, что это «дало возможность современным американцам по-новому, более глубоко и полно воспринять эту пьесу» (С. 157, Диссертация), но при этом не говорится, в чем состояла новизна интерпретации. Также во втором параграфе третьей главы «Театр Гатри» упоминается постановка известного своей экспериментальностью Андрея Щербана пьесы Чехова, о которой говорится, что она была «революционной, но соответствовала духу Чехова», а в чем это проявилось остается неясно. И таких примеров, когда автор ограничивается общими фразами, не раскрывая их суть, в работе немало. Допускаю, что подробный анализ постановок не входил в задачи исследования, но как можно говорить о становлении национального театра, если речь преимущественно идет об организационной стороне вопроса. В этой связи меня удивило то, что, когда автор пишет о репертуарных театрах Нью Йорка, он подробно и вполне оправдано остановился на деятельности Театра Линкольн Центра, который, действительно, сыграл заметную роль в американской театральной культуре, но очень недолго просуществовал, но при этом ни словом не обмолвился о репертуарном театре Жана Кокто и Вустер Груп, которые возникли примерно в то же время. Театр Жана Кокто успешно функционировал вплоть до 2008 года, а Вустер Груп существует и по сей день, представляя собой экспериментальный постмодернистский театр, известный даже за пределами США. Он мог бы послужить интересным примером того, как выстраивает свою репертуарную политику, отношения со зрителем и властями подобный нетрадиционный авангардный- театр, хотя я

прекрасно понимаю, что это во многом связано с ограниченностью определенным объемом работы.

- Еще в большей степени удивил тот факт, что в работе ни слова не говорится об афроамериканских театральном коллективах. Этнический театр США многообразен и в целом, безусловно, заслуживает отдельного внимания и отдельной диссертации, но что касается афроамериканской театральной культуры, то без нее, как мне кажется, невозможно представить процесс развития театра США. Таких коллективов в США немало, и многие из них возникли именно во второй половине XX века, начиная с АНТ, который хоть и просуществовал очень недолго (1940-1947), сыграл важную роль в становлении афроамериканского театрального искусства, а также многие другие, которые появились немного позже и существуют до сих пор (например, Black Theatre Troupe. (с 1970г. Феникс), African-American Shakespeare Company (с 1994) Калифорния, National Black Theatre (с конца 60-х. New York), Black Repertory Group (с 1964, Калифорния) и многие другие). Работа очень бы выиграла, если бы в ней были рассмотрены принципы организации хотя бы некоторых из этих театров. В этой связи также следует отметить, что в работе ничего не говорится об этническом составе трупп региональных театров, что для США имеет принципиальное значение, хотя упоминаются отдельные постановки пьес афроамериканских драматургов. И если сейчас color blind productions стали достаточно привычными, то в середине XX века это было далеко не так, и в «белых» труппах афроамериканцы, если и принимали участие в постановках, то были заняты в комических ролях. Исключение, разумеется, составляли пьесы афроамериканцев.
- Еще один тип некоммерческого театра, который появился еще в 70х годах и по сей день играет достаточно серьезную роль в развитии американской театральной культуры, это феминистский театр, о

котором также нет ни слова в диссертации. Эти театры имеют свою интересную историю и свои принципы организации творческого процесса. Если у автора работы были причины не включать вышеупомянутые театры в свой обзор, это надо было очень основательно аргументировать.

Многие из высказанных замечаний, возможно, вызваны тем, что я впервые оппонирую диссертацию, посвященную театральному менеджменту, и поэтому требую от нее того, чего эта работа не предполагает. Основная цель, поставленная в работе, несмотря на отдельные просчеты, выполнена успешно, а ее выводы научно обоснованы, имеют теоретическую и практическую значимость и могут быть очень полезными как для практиков, так и для исследователей театра США.

Д. Г. Самитов провел комплексный анализ 23 театров различных регионов США, определил их ключевую роль в современном театральном процессе страны. Выявленные закономерности развития, объединяющие эти театры, позволили автору научно обосновать принципы формирования их творческого и организационного процесса, а введение в работу ранее не изученного материала - охватить значительный временной интервал и существенно восполнить пробелы в изучении их деятельности.

В работе представлена творческо-организационная модель, характерная для всех некоммерческих театров. Используя алгоритм по изучению их многообразной деятельности, включающий анализ репертуарных стратегий, творческие задачи, художественную миссию, диссертант выявил типологию изучаемых коллективов и научно обосновал закономерности их формирования.

Подобный подход к изучению региональных театров США позволил автору предложить периодизацию всего движения вплоть до новейшего времени, что углубило знание о феномене американского театра.

Результаты исследования апробированы автором на лекциях в России и за рубежом, в докладах на научных конференциях, в научных публикациях, из них 19 – в ведущих рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при

Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, в полной мере отражают содержание диссертации.

Все это позволяет утверждать, что диссертация Д.Г. Самитова является значительным оригинальным исследованием, самостоятельной, законченной научно-квалификационной работой, соответствует паспорту специальности ВАК РФ 17.00.01 – Театральное искусство, **отвечает требованиям**, установленным пп. 9-11, 13, 14 «Положения о присуждении ученых степеней», принятых Постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2013 г., предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора наук, а ее автор Самитов Дмитрий Геннадьевич **заслуживает присуждения ученой степени доктора искусствоведения** по специальности 17.00.01 – Театральное искусство.

Доктор филологических наук,
профессор кафедры зарубежной литературы
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский)
федеральный университет»

Шамина Вера Борисовна

« 28 » октября 2021 г.

Адрес: 420012 Казань, Катановский пер., д. 2, кв. 57

Тел.: 8(927)246-49-25

Электронная почта: vera.shamina@kpfu.ru

