

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное научно-исследовательское учреждение
«РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ИСТОРИИ ИСКУССТВ»

190000, Санкт-Петербург,
Исаакиевская пл., д. 5
Тел.: (812) 314-41-36
Факс: (812) 315-72-02
e-mail: spb@artcenter.ru

Исх. № 380
от 01.11.2021

УТВЕРЖДАЮ

И. о. директора

Федерального государственного бюджетного
научно-исследовательского учреждения
«РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ИСТОРИИ ИСКУССТВ»

Д. А. Шумилин

ОТЗЫВ

ведущей организации

на диссертацию Самитова Дмитрия Геннадьевича
«Проблемы формирования и становления региональных некоммерческих театров США второй половины XX века»,
представленную на соискание ученой степени доктора искусствоведения по специальности 17.00.01 – «Театральное искусство»

Диссертация Дмитрия Геннадьевича Самитова посвящена истории американского регионального репертуарного театра XX – начала XXI века. К этому типу сценического искусства автор относит театры, деятельность которых разворачивалась в разных городах и штатах США и основывалась на некоммерческих просветительских принципах. В названии диссертации исследуемый период ограничивается второй половиной XX столетия, но фактически в работе рассматриваются и явления, выходящие за указанные рамки. Тема исследования, сформулированная как «Проблемы формирования и становления региональных некоммерческих театров США...» только при чтении открывает читателю свой истинный аспект. Предметом изучения оказывается не искусство, а организация, управление и экономика театрального дела. Именно с этой точки зрения и рассматривается развитие американских региональных театров.

Три главы диссертации, каждая из которых состоит из нескольких разделов, в хронологическом порядке повествуют об управленческой системе и экономическом положении изучаемых театров. В контексте диссертационного исследования определения «некоммерческие», «репертуарные»,

«региональные» оказываются взаимообусловленными. Эти нестоличные театры не ставили своей целью получение прибыли, а стремились к утверждению репертуарной системы и сохранению постоянной труппы, что заведомо означало убыточные экономические условия и необходимость в неких финансовых источниках со стороны. Историю формирования и развития подобной организационной системы театра и прослеживает автор диссертации на конкретных примерах.

Выстраивая все главы по сюитному принципу, согласно которому каждый раздел «отдается» одному конкретному театру, Д. Г. Самитов и пишет историю некоммерческого театра. Первая глава посвящена рождению регионального сценического искусства, выросшего в целое движение. Здесь рассматриваются первые примеры регионального репертуарного театра, описывается его управленческое устройство, раскрывается кухня всех сложностей новой организационной системы.

В соответствии с законами драматургии, в первой главе обозначается конфликт, собственно определяющий дальнейшее развитие действия. Конфликт заключается в столкновении искусства и бизнеса, и соответственно, в споре двух систем организации театрального дела. Одна из этих систем основывается на принципах творческих, художественных; вторая – на принципах коммерческих. Эту проблему сформулировал американский театральный критик Эрик Бентли, которого цитирует автор диссертации на стр. 24: «Наступил тот период, когда художник испытывает сильнейшее давление со стороны бизнеса. В таких условиях возможно только одно соотношение художника и бизнеса в театре – отношение антагонизма». Все движение региональных театров так или иначе развивается в контексте этого антагонизма.

Как показано в диссертации, временем наиболее значительного распространения региональных театров, становится вторая половина XX века. Но так же, как и любое новое явление в творчестве не возникает одномоментно и имеет некий подготовительный этап, несущий признаки этого явления, так и тип некоммерческого театра получает своих предвестников уже в первые десятилетия XX века. В 1910–1920 годы возникают театры, ставящие своей целью не коммерческий успех, а выполнение воспитательной, образовательной, социокультурной миссии. Одним из театров, ставящих перед собой такие задачи, автор диссертации называет «Кливленд Плей Хаус» в штате Огайо. Родившийся в 1915 году как любительский, затем преобразованный в

профессиональный, именно «Кливленд Плей Хаус» своей деятельностью обусловил новый официальный статус некоммерческого театра. Его директор Ф. Макконнелл ввел термин «неприбыльная организация», обозначающий новые принципы экономического устройства, на которых, как покажет история, и будут развиваться региональные театры.

Собственно же начало движения Д. Г. Самитов увязывает с именем режиссера Марго Джонс, создавшей в Далласе театр под названием «Театр 47» – в соответствии с годом его рождения. Диссертант обосновывает такую точку отсчета декларацией программы Марго Джонс, оказавшейся, по сути, реализованной. В статье «Театр 50: мечта стала явью» режиссер формулирует идею «театра драматурга», предполагающую постановку классики, «новой драмы» и современных пьес. Планируемый театр мыслился как репертуарный и имеющий постоянную труппу. В перспективе, как писала М. Джонс, он должен «будет значить для Америки даже больше, чем Московский Художественный театр значил для России, Театр Аббатства для Ирландии, “Олд Вик” для Великобритании; театр, который не только использует, но и продолжит в нашей стране и в наше время идеалы Станиславского, Копо, Крэга». М. Джонс мечтала о распространении подобных театров в десятках городов США, чтобы человек, путешествующий по стране, мог бы в каждом городе посмотреть спектакль.

Д. Г. Самитов показывает, что мечта Марго Джонс действительно стала явью, и сам факт защищаемой диссертации на эту тему – тому подтверждение. В трех ее главах возникают десятки сюжетов, каждый из которых повествует о судьбе конкретного регионального театра, с приведением его анкетных данных, цифрами по формальным показателям ежегодного бюджета, зрительских мест, покупателей абонементов, динамики посещаемости, численности труппы и обслуживающего персонала, количества премьер и показанных спектаклей в сезон, доходов и расходов по всем статьям.

Последовательность глав диссертации соответствует хронологии развития театрального регионального движения. Если первая глава показывает истоки изучаемого явления, то вторая и третья главы описывают деятельность театра этого типа во второй половине XX века. Д. Г. Самитов свою задачу формулирует как «анализ истории коллектива, системы его репертуара, элементов организационного устройства и управления, рассмотрения специфики театрального здания, посещаемости, особенностей творческого своеобразия, формирования труппы, бюджета» (Стр. 101–102). Действительно,

в каждом разделе, посвященном одному конкретному театру, подробно описывается его история, финансовая и управленческая система, устройство сцены и зрительного зала с указанием количества мест. В этих позициях задача, поставленная автором, выполнена в полной мере. Но из перечисленного ряда выпали заявленные автором «особенности творческого своеобразия», т.е. то, что составляет художественное содержание и делает театр объектом искусства.

Диссертация, защищаемая в целях получения ученой степени доктора искусствоведения, предполагает предметом исследования искусство, в данном случае, искусство театра. И чтобы ввести в работу искусствоведческий аспект, необходимо было в какой-то степени рассматривать художественную составляющую, пусть в комплексе с социальной и экономической. И автор понимает эту необходимость. Потому и заявляет (стр. 16 дисс.), что «применяет известный принцип, основанный на анализе трех основных взаимосвязанных составляющих. В частности, в работах Ю. М. Орлова объективно оценивается театр как вид искусства, социальный институт и производство, их единство неразрывно и анализируется только совместно». Но это заявление остается декларативным, поскольку в тексте работы искусство не рассматривается.

Сам предмет исследования в диссертации (С. 10) определен как «проблемы формирования и организационно-творческая деятельность региональных театров США как постоянных и репертуарных некоммерческих организаций второй половины XX в.». Т.е. речь идет собственно о процессе формирования такого типа театров. Но возникает вопрос, что вкладывается в формулу «организационно-творческая деятельность», которая многократно встречается в тексте. Термин нуждается в пояснении и представляется неудачным. В целом лексика работы постоянно уводит в сторону от понимания театра как явления художественного. Во всем корпусе текста используется прямая оценочная шкала. Например, при определении цели исследования на с. 10 сказано: «Доказать, что широкое региональное театральное движение второй пол. XX в. трансформировало американское сценическое искусство, создав театр местного значения как высококачественный национальный». Хочется спросить: что такое «высококачественный национальный театр»? Другой похожий пример (стр. 19): «Высокие творческие достижения обеспечила выработанная ими стратегия, включающая в себя постоянную труппу, качественный репертуар...». И вновь напрашивается вопрос: что подразумевается под качественным репертуаром? И еще один пример (стр. 34):

«Они [театр «Кливленд Плей Хаус»] успешно работали, показывая зрителям постановки пьес, значительно превосходившие в художественном отношении то, что привозили коммерческие труппы». Все эти прямые оценки не основываются ни на каком анализе, остаются голословными.

Вообще, главная проблема, кажется, состоит в этой неопределенности предмета исследования. Например, во Введении диссертации (стр. 9–10) Д. Г. Самитов формулирует свою «главную научную гипотезу» так: «в театральной жизни США второй половины XX – начала XXI в. обнаруживается тенденция поступательного развития регионального некоммерческого театра, по сути, являющегося воплощением идеи (модели) американского национального театра». Данное утверждение нуждается в расшифровке того, что названо «американским национальным театром» – речь идет о финансово-экономической стороне театрального дела или о художественной? Как бы то ни было, эстетический аспект в работе не возникает. Творческое лицо театра определяется по драматургии, которая ставилась на его сцене. Имена режиссеров упоминаются редко, и не предстают в этой работе авторами спектаклей. Сценический язык не рассматривается вовсе. Вся характеристика спектаклей сводится к традиционной или нетрадиционной трактовке пьесы, хотя оба эти определения весьма расплывчаты. Несколько большая конкретика возникает в разговоре о руководителе Американского Консерваторского Театра (А.К.Т.) в Сан-Франциско У. Болле, не поддерживающего увлечение США системой К. С. Станиславского и стремившегося, как пишет Д. Г. Самитов, к «претворению пьесы средствами яркой театральнойности, актерской игры, танца, движения, пения, музыки и постановочных живописных и световых возможностей» (стр. 177).

Драматургия же если и получает какую-то характеристику, то только с точки зрения фабулы или тематики. Сочетание в репертуаре классических и современных пьес, по мнению диссертанта, должно было указывать на стремление организаторов улучшить культурную ситуацию города. Т. е. театр в контексте диссертации встает как некая просветительская трибуна. О чем автор напрямую пишет на стр. 106: «Главное состояло в том, чтобы театр создавался как социокультурное учреждение при помощи городских властей и местной общественности и использовал как можно больше региональных творческих сил».

В целом лексика, словарь диссертации характеризуют автора как человека, занимающегося не искусством, а управлением, экономикой и

организацией театрального производства. Кроме того, автор, кажется, не имеет опыта письменной работы, что особенно отразилось в стилистической небрежности текста автореферата и Введения диссертации (в значительной степени они совпадают между собой).

Основной же исследовательской проблемой рецензируемой работы видится взаимодействие экономической и творческой сторон. Она, так или иначе, возникает практически в каждом разделе. На различных примерах диссертант показывает, что художественные планы входят в противоречие с финансовыми. Потому постоянно происходят конфликты между руководством, отвечающим за творческую часть, и Попечительским советом, осуществляющим финансовое управление или, говоря конкретнее, между режиссером и администрацией. Все стремления выстроить театр с постоянной труппой и репертуарной системой разбиваются о скалу нежелания оплачивать призрачные ценности.

Преодоление этих противоречий, как показано в диссертации, и обуславливает создание идеальной модели регионального некоммерческого театра, которую Д. Г. Самитов именуется национальным. Примером такого преодоления встает уже упомянутый А.К.Т., где художественный руководитель театра сам становится президентом Попечительского совета, а члены совета занимаются сбором денег, но лишаются полномочий вмешиваться в творческий процесс и увольнять актеров. Окончательно единая управленческая структура некоммерческих театров, по утверждению Д. Г. Самитова, складывается в середине 1980 гг.

Подытоживая настоящий отзыв, можно сказать, что подобная работа, подробно анализирующая театр как хозяйственно-административное учреждение, безусловно, полезна для понимания истории американского сценического искусства в его управленческом, экономическом и социологическом аспектах. На примерах десятков региональных театров она демонстрирует становление и развитие организационной системы некоммерческого учреждения культуры на протяжении практически ста лет – начиная с первых десятилетий XX века и заканчивая нулевыми годами века XXI.

В диссертации театроведческая проблематика отсутствует. Но мы допускаем, что специальность «театральное искусство» может включать в себя исследование системы управления, организации и планирования театрального дела, в также просветительской миссии и социокультурной роли театра в

конкретном регионе. Соответственно, не специализируясь на экономической и социологической сфере, мы доверяем профилирующей кафедре продюсерства и менеджмента исполнительских искусств Российского института театрального искусства – ГИТИСа, и не возражаем против присуждения соискателю искомой ученой степени.

Автореферат отражает основные положения содержания диссертации. Список литературы в значительной степени состоит из англоязычных источников и насчитывает 324 позиции; работа содержит 10 приложений с таблицами о доходах, расходах и другими данными.

Учитывая все вышеизложенное, диссертационная работа Самитова Дмитрия Геннадьевича «Проблемы формирования и становления региональных некоммерческих театров США второй половины XX века» актуальна, имеет научную обоснованность представленных положений, отличается новизной, соответствует требованиям, изложенным в пп. 9, 10, 11, 13, 14 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 года № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» (в текущей редакции), и предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора наук, а ее автор Самитов Дмитрий Геннадьевич заслуживает присвоения ученой степени доктора искусствоведения по специальности 17.00.01 – Театральное искусство.

Отзыв ведущей организации подготовлен кандидатом искусствоведения, заведующей сектором театра ФГБНИУ «Российский институт истории искусств» Мироновой Валентиной Михайловной, обсужден и одобрен на заседании сектора театра (протокол № 26 от 25.10.2021 г.).

Заведующая сектором театра,
кандидат искусствоведения
Миронова Валентина Михайловна

25.10.2021 г.

Федеральное государственное бюджетное
научно-исследовательское учреждение
«Российский институт истории искусств»
190000, Санкт-Петербург,
Исаакиевская пл., д. 5
тел. +7 (812) 314-41-36
e-mail: spb@artcenter.ru
web-сайт: www.artcenter.ru

В.Миронова

