

ОТЗЫВ

официального оппонента Артюх Анжелики Александровны 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

Дмитрий Геннадьевич Самитов – известный в России социолог-исследователь некоммерческих театров и педагог, занимающийся не только научной деятельностью и преподаванием в ГИТИС, но и практическим применением своих знаний в качестве продюсера культурных событий и музыкальных спектаклей. Его лекции и мастер-классы слушали студенты и театральные деятели в России и США, а его докторская диссертация – результат двадцатипятилетнего изучения специфики театрального дела, истории, социологии и менеджмента региональных театров США в XX веке.

Диссертацию Дмитрия Самитова можно смело называть актуальным фундаментальным трудом по исследованию американских региональных театров, поскольку она охватывает огромный период истории регионального театрального движения: от 1910-х годов до рубежа тысячелетий. В фокусе внимания диссертанта 23 театральных коллектива из США в их разнообразной специфике становления и развития, включая финансирование, менеджмент, репертуарную политику, эстетические особенности, взаимодействие с общественными и институциональными представителями регионов, фондами и меценатами, вклад в развитие не только национального, но и мирового театрального и кинематографического искусства. В центре внимания диссертации – специфика театрального дела в США, которая кардинально отличается от европейской или российской традиций. Дмитрий Самитов верно указывает, что в США нет ни Министерства культуры как регулирующего культурную отрасль бюрократического ведомства, так и нет ни одного государственного театра, который бы полностью поддерживался из федеральных фондов. Американский театр многолик, так что о нем правильнее говорить:

театры, имеющие множество концепций развития, во многом зависимых от истории и развития конкретных штатов.

Автор диссертации указывает, что разделение театров на коммерческие и некоммерческие дает лишь общую классификацию, поскольку разница между этими двумя сторонами бинарной оппозиции существует только в той или иной степени коммерциализации. Однако, очевидно, что развитие региональных театров полностью противостоит развитию Бродвея, как высоко коммерциализированного нью-йоркского феномена театрального искусства, для которого извлечение прибыли от художественных постановок имеет гораздо большее значение, чем художественные, образовательные и просветительские цели, и где роль продюсера постановки намного важнее роли художественного руководителя и режиссера театра. Дмитрий Самитов использует понятия «региональный некоммерческий театр» и «региональное театральное движение», которые, на мой взгляд, точно отражают американскую специфику театрального искусства. Свой *метод* диссертант основывает на ключевом положении региональной науки, введенном в обиход американским экономистом Уолтером Айзардом, определившим, что «изучение объекта направлено не только на пространство, регионы, но и их системы» (стр. 17) Заглядывая в XXI век и в эпоху глобализации до пандемии, Дмитрий Самитов отмечает и концепцию мировых систем американского социолога И. Валерстайна, которая также начала оказывать влияние на развитие региональных театров и, к примеру, проявляется не только в гастрольной деятельности некоторых коллективов, но и в кадровой и репертуарной политике.

Изначальная сложность поставленной диссертантом задачи заключается в том, что подразумевается под понятием «специфика федерализма». Несмотря на программно демократический характер американской Конституции, начинающейся словами «Мы, народ...», а не «Мы, Штаты...», каждый американский штат имеет свою законодательную базу, свою налоговую систему, свое собственное выборное управление, благодаря чему развитие каждого региона имеет свою особую специфику, что отражается на характере

художественной, и в том числе театральной деятельности. Национальная стратегия политической, социальной и культурной жизни США к концу XX века все заметнее отдалялась от концепции «плавильного тигля», отмеченной Самюэлем Хантингтоном в знаменитой книге «Кто мы?», в направлении diversity (разнообразия), что не могло не найти отражения на развитии региональных театров, которые, как можно видеть из диссертации, учитывали этот политический и культурный тренд. В качестве главной научной гипотезы Дмитрий Самитов выдвигает следующее положение: «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. Современное региональное движение, существующее в каждом конкретном сообществе, создает возможность иметь высококачественный театр, как местного, так и национального значения» (стр. 9-10). В подобном заявлении диссертанта есть рациональное зерно, поскольку собранный им обширнейший материал по развитию региональных театров убедительно доказывает, что они тесно связаны с социальной, политической жизнью не только отдельно взятого штата, но и всей Америки, которая очень динамично развивается и порой не лишена определенной двойственности, присущей относительно молодой культуре, постоянно ищущей Новое. Эта двойственность была отмечена еще в книге американиста Вячеслава Шестакова «Америка извне и изнутри», указывавшего на то, что правительство (Конгресс, разделенный на две части – Сенат и Палату представителей) является образованием, производным от «великого коннектикутского компромисса», что представляет возможность большим и малым штатам на равных работать вместе и делает правительство отчасти национальным, отчасти федеральным. Наличие также президентской исполнительной власти предполагает определенный динамизм, дебаты и сотрудничество с Конгрессом по части принятия принципиальных решений.

В современных условиях пандемии, поставившей под вопрос завоевания эпохи глобализации, выявляется огромная *актуальность* предложенной

Дмитрием Самитовым главной научной гипотезы, равно как и представленное им развернутое фундаментальное исследование театрального регионального движения (включающего в себя статистические, историко-биографические, экономические данные о деятельности американских некоммерческих региональных театров, а также полевой материал, личные интервью с создателями и руководителями театров данного типа, бухгалтерская документация, опубликованные в открытых источниках отчеты о деятельности театров, театральная пресса США более, чем за полвека, фонды городских и частных архивов, планы театральных зданий, а также иные сведения, собранные в течение командировок в США). Современность снова остро ставит вопрос о первостепенности национальных интересов, развитии регионов, местном самоуправлении и сохранении национальной культуры, так что американский богатый опыт по созданию региональных театров как высококачественных театров национального значения может быть очень востребованным в том числе в России, где театральное дело трудно переживает условия рыночных отношений и находится в поиске новых форм менеджмента и организации. *Актуальна* и методология диссертации как комплексного (интегрального) междисциплинарного исследования, включающего в себя такие области анализа предмета как театроведение, культурологию, общую социологию и социологию культуры, регионоведение, а также сочетающего: а) историко-культурный метод; б) структурно-описательный; в) типологический; г) метод количественного анализа, особенно в изучении массовых явлений (репертуар, абонементодержатели, величина пожертвований и пр.); д) социологический метод (инструменты сбора данных методики, интервью). Актуальность работы заключается также в том, что по глубине охвата материала она несравнима ни с одной из опубликованных ранее. Региональный некоммерческий театр США как понятие уже существовал в российском театроведении, но его репертуарная политика, стратегические цели, влияние на зрительскую аудиторию, а также продюсирование и другие вопросы оставались не изученными. Автор ставит убедительную цель – существенно расширить представление об американском

театре, выявить его закономерности развития, их влияние на театральную жизнь страны. Этому посвящено аналитическое решение поставленных задач в диссертации, которое аргументировано важными выводами. Принципиально, что представленная работа – цельная, в ней автор использует всю доказательную базу для формирования теоретических положений, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение.

Научная новизна диссертации состоит в том, что Дмитрий Самитов предлагает новое синтетическое знание о театральной культуре США, которое добавляет в российское театроведение, традиционно фокусирующееся на опыте Бродвея, ранее недоступную информацию и новейший методологический подход. Диссертант убедительно доказывает, что региональный театр – это альтернативный тип театра, особого рода организация исполнительских искусств, ранее остававшаяся в литературе научно маргинализированной. Если ранее в российском театроведении фокус внимания по отношению к региональным театрам распространялся в основном на драматургию, то диссертация Дмитрия Самитова вводит новый, ранее не использованный в российском театроведении алгоритм анализа элементов организационного устройства и управления театрального дела, а также менеджмента, маркетинга, фандрайзинга, посещаемости, бюджета, доказывая тем самым, развитие разнообразной американской драматургии и исполнительского искусства в США непосредственно связано с многочисленными вариантами работающих в США региональных театров. Эти театры во многом являются экспериментальной площадкой для творческой апробации не только новых драматургических текстов, но и актерских и режиссерских концепций, которые часто оказывают влияние на аудиовизуальную практику и эстетику американского кинематографа и телевидения. Очень важно, что Дмитрий Самитов выделяет и «русский след» в истории развития американских театров, показывая не только масштабное влияние МХТ на развитие театрального дела, но и более «локальный» поздний опыт сотрудничества Современного театра в Сиэтле с московским «Современником» под руководством Галины Волчек.

Огромная ценность диссертации заключается во включении многолетних «полевых исследований» в предмет анализа, позволяющих масштабно раскрыть разноликий опыт работы региональных театров США. Дмитрий Самитов убедительно доказывает идею о том, что рыночная экономика в случае успешного развития американских штатов во многом способствует расцвету искусств, и в частности театра, поскольку усиливает не только благосостояние граждан, но и различных институций, повышает уровень образованных зрителей-абонементодержателей за счет развития университетов и колледжей, способствует меценатству и росту благосостояния фондов, поддерживающих искусство, равно как и создает климат творческой конкуренции и делового сотрудничества. В изложении Самитова начинаешь понимать подлинный смысл понятия организации non-profit, которое предполагает регулярное и долгосрочное вложение средств в художественные и образовательные задачи, равно как и огромную роль художественных руководителей театров, их самоотверженность и умение сочетать творческую одаренность с менеджерскими способностями, умело подбирать коллектив и обладать дипломатическими качествами для работы с Попечительными советами и фондами. Развитие региональных театров во многом складывает культурный ландшафт регионов, способствует появлению новой драматургии, совершенствуют школу актерской игры и режиссерского мастерства, служит воспитательным целям подрастающего поколения, образовывает молодежь. Этот опыт бесценен и он имеет огромную *практическую значимость*.

Междисциплинарный характер диссертации потребовал привлечение огромного корпуса литературы не только по американской театральной культуре, организации и экономике театрального дела, мемуаров театральных деятелей, театральной прессы, но и текстов по социологии культуры и общих исследований по американистике. Автор диссертации великолепно владеет материалом, не стараясь прикрываться цитатами, а создавая свою научную концепцию и выстраивая историческую перспективу развития регионального

театрального движения, благодаря чему удастся проследить развитие феномена от истоков (1910-1930) до современности.

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и библиографии.

В обширном введении автор определяет научный терминологический аппарат, объект и предмет исследования, цели и задачи работы, обосновывает актуальность темы, выдвигает научную гипотезу, характеризует степень изученности темы, называет основные источники. Введение квалифицированно структурировано, включает в себя 9 положений, выносимых на защиту, равно как и формулирует практическое и теоретическое значение диссертации. Кратко рассмотрим структурные элементы работы, останавливаясь на самом существенном.

Первая глава «Первые региональные театры США и их исторические прототипы» посвящена истории возникновения и анализу деятельности региональных театров США. Автор справедливо устанавливает историческую преемственность этих коллективов по отношению к «малым» и художественным театрам 1910-1930-х гг. Подробно изучаются условия возникновения театров Марго Джонс в Далласе (с. 25-34), «Кливленд Плей Хаус» (с. 34-53), «Бартер Театр» в Абингдоне (с. 56-61), «Арена Стейдж» в Вашингтоне (с. 63-85) и других. Деятельность представленных в главе театров анализируется многоаспектно, что раскрывает творческие личности создателей коллективов, репертуарные направления, построение театральных площадок, отзывы профессионального сообщества, формирование зрительской аудитории. Так, в разделе 1.6 «"Арена Стейдж" в Вашингтоне (округ Колумбия)» отмечается роль основательницы коллектива Зельды Фичендлер, которая в результате последовательной организационной и художественной политики превратила театр в лидера региональных некоммерческих коллективов страны. Автор справедливо доказывает, что художественный руководитель «никогда не боялась конкуренции, использовала опыт лучших театральных мастеров и коллективов Европы и приглашала наиболее талантливых режиссеров и в качестве постановщиков отдельных спектаклей, и как режиссеров на сезон» (с. 66).

В разделе 1.7 «Театр "Элли" в Хьюстоне (штат Техас)» автор выявляет репертуарные тенденции с приоритетом пьес новых драматургов. Важно, что при этом в диссертации отмечается влияние отечественного театра и его роли на формирование американского некоммерческого регионального театра. Так, в работе приводится пример, что в 1977 году основатель и художественный руководитель театра Нина Вэнс побывала в СССР и познакомилась с ведущими театрами. Она пригласила режиссера Галину Волчек поставить спектакль «Эшелон» М. Роцина, который «несмотря на непривычно сжатые сроки репетиций — четыре недели, незнакомых артистов, трудности перевода... был осуществлен» (с. 89) и имел успех.

Важно, что автор убедительно показывает влияние русской культуры, учения К. С. Станиславского и постановок отечественных режиссёров на взгляды художественных руководителей американских театров. Рассматриваемая система формирования некоммерческих театров доказывает свою актуальность и учитывает федеральное устройство США. Именно отсутствие значительной поддержки со стороны государства способствовало созданию новой модели развития театра, опирающейся на децентрализацию и филантропическую традицию. В разделе 1.5 «"Пасадена Плейхаус" (штат Калифорния)» исследователь приводит убедительные данные о развитии этого сценического коллектива, подтверждая, что «пример развития театра "Пасадена Плейхаус" характерен для региональных театров США. Именно творческая личность художника-основателя, развивающего коллектив из любительского в профессиональный, при финансовой инициативе местного сообщества является главной движущей силой становления и эволюции американского некоммерческого театра» (с. 63).

Автор обосновывает периодизацию в деятельности сценических коллективов, что существенно помогает рассмотреть их многолетнюю эволюцию (с. 100). В научной литературе подобная периодизация рассматривается впервые, она является актуальной и необходимой для определения возрождения, законодательного оформления через распространение к дальнейшему развитию.

Автор правомерно излагает концепцию исследования, исходя из предлагаемого алгоритма: «анализа истории коллектива, системы его репертуара, элементов организационного устройства и управления, рассмотрения специфики театрального здания, посещаемости, особенностей творческого своеобразия, формировании труппы, бюджета» (с. 101-102). Правильный подход к решению поставленных целей дает возможность выявить исследователю ряд закономерностей, среди которых и наличие постоянного здания, и долгосрочное продолжение сезона, и показ собственных постановок. Выводы главы обоснованно подтверждают превращение американских региональных театров в институцию, играющую важную социокультурную роль.

Вторая глава «Развитие движения региональных некоммерческих театров США» анализирует деятельность сценических коллективов, возникших в разных регионах в 1960-1970-е гг. Творческо-организационная модель исследуется на примере театров Сиэтла, Чикаго, Сан-Франциско и других городов, показывает их многообразие. Д.Г. Самитов вводит обоснованную типологию и классификацию театров. Эта классификация, безусловно, доказывает необходимость разделения всех региональных некоммерческих коллективов на типы по творческо-организационным характеристикам. Автор работы на основе комплексного анализа всех изученных коллективов выделяет «три основных вида некоммерческих региональных театров: камерные, театры-школы (не университетские или непрофессиональные), интегральные» (с. 200). При этом каждый тип коллектива находил свои особенности в развитии, а применение показателей вида проектной деятельности подтверждает многообразие этих коллективов. Детские, молодежные, фестивальные и др. дают возможность «гибкого определения их целей, задач при относительно устойчивой организационно-экономической модели, использующей всю специфику условий существования некоммерческих региональных театров» (с. 205). Введение исследователем типологии дает возможность сопоставить коллективы между собой в различных аспектах организационно-творческой деятельности.

Автор справедливо отражает и слабые стороны в эволюции регионального театра, указывая на проблему художественного дефицита. Раскрывая это понятие, Д.Г. Самитов отмечает негативные тенденции в региональном театральном процессе и выявляет их закономерности. Изученный опыт исследуемых театров обнаруживает ряд проблем в их деятельности. Среди существенных автор выделяет частое отсутствие постоянных трупп, что заставляло «руководителей региональных театров строить политику, при отсутствии полноценной постоянной труппы, прежде всего, через репертуарную стратегию» (с. 209-210). В главе осуществляется серьезный анализ процесса формирования зрительской аудитории через развитие творческих программ, применение абонементной системы, образовательные проекты, что в результате доказывает устойчивость системы американских некоммерческих театров. Ярким примером такого поступательного развития автор отмечает, в частности, «Интимный театр» в Сиэтле (раздел 2.1.3). Его успешные постановки привели к переносу ряда спектаклей в другие регионы и на Бродвей, появлению образовательной программы «Живая история», получению грантов Национального фонда искусств.

Проведённый анализ регионального движения позволил определить принципиальные закономерности, среди которых определяющее значение имеют коллективы, где «участие в новаторских и экспериментальных процессах театрального искусства, стремление к творческому своеобразию и индивидуальной неповторимости, совершенствование и формирование собственных творческих и постановочных кадров» (с. 207) являются характерными аспектами.

Третья глава «Проблемы создания национального театра» анализирует творческо-организационную деятельность лучших представителей сценического искусства, неудачные попытки создания государственного театра США.

На показательном примере Американского репертуарного театра, созданного в Кембридже (с. 305-324), автор доказывает возможность появления некоммерческого регионального коллектива как части национального

театрального процесса США. Проведённый всесторонний анализ определил ведущие позиции коллектива за счет новаторства репертуарной политики. Д.Г. Самитов на конкретных примерах постановок демонстрирует высокий профессиональный статус коллектива и развитие уникальной американской модели художественного репертуарного театра как лучшего образца национальной творческой организации.

Автор аргументированно приводит выводы, осмысленные подробным рассмотрением семи ключевых театров, среди которых театр «Степпенвульф» в штате Иллинойс, «Марк Тейпер Форум» в Калифорнии, театр «Гатри» в штате Миннесота и другие.

Актуальные вопросы формирования и становления американских региональных некоммерческих театров, объединенных общими принципами, досконально изучены в диссертации. Сценические организации действительно позволили сформировать собственную творческую модель и определили дальнейшее развитие американского театра в XXI в.

Собранный эмпирический материал, освоенный автором, определил и структурировал диссертационное исследование, основанного на всестороннем изучении его творческо-организационной модели. Особенно ценно как диссертант представляет превращение коллективов местного значения в национальный театр.

Проблемный принцип, заложенный в основе структурирования работы, органично приводит к Заклучению. Закономерные и выверенные выводы, содержащиеся в нём, Д.Г. Самитов представляет на основе глубокого комплексного анализа материала в диапазоне более ста лет и многочисленных собственных впечатлений от увиденного.

Диссертацию характеризует высокая степень обоснованности научных положений и выводов. Автор уделяет внимание противоречивым процессам глобализации, влияющим на культурные связи. Этот процесс рождает опасность художественного дефицита, интеллектуальной деградации зрителя. Успешную деятельность театров Д.Г. Самитов представляет, в том числе, как результат

совместной деятельности художественного руководителя и управляющего директора, стремящихся к исполнению миссии коллектива.

Остается сделать одно небольшое замечание, которое ни в коем случае не умаляют огромного значения проделанной диссертантом работы. При том, что Дмитрий Самитов развернуто рассказывает о творческих коллективах региональных театров, остается недостаточно понятным, насколько можно говорить о том, что эти театры формируют новые типы актерских школ в США и как они используют помимо «системы Станиславского» через влияние Московского Художественного театра другие актерские системы, скажем биомеханику Мейерхольда, опыт, наработанный Гротовским, или какие-либо еще актерские практики?

Также я думаю, что более подробное представление художественной жизни регионов могло бы дать читателю более широкий контекст художественной жизни, которая подпитывала творческие коллективы региональных некоммерческих театров. Но учитывая то обстоятельство, что объем диссертации и так занимает более трехсот страниц, то это скорее пожелание Дмитрию Самитову на будущее, в случае, если он задумается подготовить для издания книгу на данную тему.

Библиография состоит из монографий, научных публикаций, статей периодической печати, архивных и электронных источников в количестве 446. Десять приложений демонстрируют репертуар различных временных периодов деятельности театров: «Кливленд Плей Хаус», Современного и Детского театров Сиэтла, «Лонг Уорф», «Гатри», АРТ, раскрывают структуру доходов и расходов Репертуарного театра Беркли, театра «Гатри» и Американского Репертуарного театра и, безусловно, необходимы.

Научные результаты автора опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, и в полной мере отражают содержание диссертации.

Проведенный анализ позволяет утверждать, что диссертация Д.Г. Самитова является масштабным оригинальным исследованием, самостоятельной,

законченной научно-квалификационной работой, которая представляет результаты изучения актуальной проблемы, характеризуется научной новизной, теоретической и практической значимостью, 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 её автор Самитов Дмитрий Геннадьевич заслуживает присуждения учёной степени доктора искусствоведения по специальности 17.00.01 – Театральное искусство.

13 октября 2021 года

Артюх А.А.,

доктор искусствоведения

профессор кафедры драматургии и киноведения

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский Институт кино и телевидения»

Артюх Анжелика Александровна

Ученая степень: доктор искусствоведения

Место работы: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский Институт кино и телевидения»

Структурное подразделение: кафедра драматургии и киноведения

Должность: профессор

Адрес: 191002 Санкт-Петербург, ул. Правды, 13.

Телефон: +79111240623

E-mail: angelartyukh@gmail.com