

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор – проректор по научной работе

ФГБОУ ВО «Российский государственный

гуманитарный университет»

кандидат исторических наук, профессор

О.В. Павленко

«04» мая

2022 г.

ОТЗЫВ

ведущей организации ФГБОУ ВО «РГГУ» на диссертацию

Когут Нелли Андреевны

«Спектакль на киноэкране:

зарубежный театр в современном медиапространстве»,

представленную на соискание ученой степени кандидата искусствоведения
по научной специальности 17.00.01 – Театральное искусство

Диссертация Н.А. Когут посвящена очень актуальной теме. Современные технологии не только изменили нас и нашу жизнь, став формой повседневности, но и значительно обогатили восприятие искусства, расширили границы рецепции, в частности - театра. В начале XXI века в мире получил широкое распространение феномен трансляций спектаклей в кинозалах (как в записи, так и в режиме онлайн). Подобные трансляции дают зрителю возможность ощущать эмоциональную сопричастность театральному представлению несмотря на физическое отдаление от подмостков, где разворачивается действие. И даже сам факт нахождения в кинозале обеспечивает переживание театрального события, как события публичного, что особенно принципиально для этой формы искусства. Проблемы, поднятые в диссертации, давно нуждались в искусствоведческой рефлексии и систематизации. Данная работа очень важна для отечественного искусствознания, она имеет огромную теоретическую и практическую ценность. По теме диссертации автором опубликованы статьи в научных журналах.

Н.А. Когут написала своевременное и современное исследование. Исследовательница показала, что владеет разными методологиями и инструментами анализа. Автор прибегает к театроведческим, киноведческим, культурологическим, философским формам анализа. Н.А. Когут — гуманистический современного типа, она обладает объемным взглядом на проблемы театральной эстетики. Также Н.А. Когут глубоко понимает психофизиологические законы зрительского восприятия спектакля на экране. Помимо этого, вызывает восхищение, что автор разбирается и в чисто технических вопросах трансляции.

Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения, двух приложений и обширной библиографии. Заметим, что Н.А. Когут изучила массу источников: как текстов (многие на иностранных языках), так и видеоматериалов. Композиция диссертации логична, текст написан ясным, грамотным, сбалансированным языком, который удачно сочетает строгую академичность ученого и эмоциональность увлечённого зрителя.

Первая глава называется «Особенности воссоздания драматического спектакля на экране». Это фундаментальная часть (около ста страниц) затрагивает самые сложные проблемы истории и теории исследуемого вопроса. В начале автор рассказывает о том, как развивался феномен показа спектакля на экране (в кино и на телевидении). Этот экскурс в историю поражает разнообразием фактов, россыпью любопытнейших деталей. Подробно показана техническая и художественная эволюция явления. Интереснейшие детали (С. 28-29) можно узнать о том, как режиссёр спектакля и режиссёр экранной версии готовят трансляции. Такое погружение в профессиональную «кухню» выдаёт в авторе человека, разбирающегося в тонкостях театрального процесса.

В первой главе Н.А. Когут обращается к вопросу специфики экранного воплощения спектакля и рассматривает, как *«театр посредством экрана, рамки кадра и опосредованного техникой диалога со зрителем — кинематографическими методами — решает задачу воплощения одного вида искусства в форме другого»*. Надо отметить, что автор демонстрирует прекрасное знание теории монтажа, монтажных законов, которые разработали гении кинематографа первой половины XX века (С. Эйзенштейн, Д. Вертов, Д. Гриффит, Л. Кулешов¹). В первой части диссертации автор показывает и незаурядное знание философии, семиотики искусства и феноменологии восприятия художественного произведения. Опираясь на труды Барта, Хайдеггера, Лотмана и многих других философов, Н.А. Когут конструируют стройную концепцию рецепции спектакля на экране, или же на фотографии. Одним из лучших моментов первой главы представляется описание фотографии Елены Вайгель в роли Мамаши Кураж. По этому эпизоду текста мы можем увидеть, насколько исследовательница качественно читает театральный текст. Позволим привести достаточно обширную цитату:

«На кадре запечатлена исполнительница главной роли Елена Вайгель в деловитой позе уверенной в себе маркиантки. Широко расставив локти, одной рукой она упирается в бок, придерживая кожаный кошелёк, другой — деревянное ведро. Приподнятый носок правой ноги выглядывает из-под подола ее длинной юбки. Своим телом мамаша Кураж закрывает находящихся позади нее сыновей, давая тем самым понять, что она в любой момент готова броситься на защиту и детей, и своего фургона. Если бы мы смотрели на эту сцену из зрительного зала, то фигура Кураж в соотношении с большим пространством сцены и доминирующим элементом мизансцены — фургоном — не показалась бы столь угрожающей. Напротив, рассматривая эту

¹ Досадная оплошность на с. 31. Перед фамилией Кулешова стоит П., а не Л. (Лев). Это, конечно, не влияет на исключительно положительное впечатление от работы.

же сцену в рамке кадра, мы не можем в полной мере представить себе реальное соотношение размеров объектов. Итак, пластическое выражение какой-либо идеи усваивается зрителем в той мере, в какой он соотносит свой взгляд с визуальной композицией изображения».

Н.А. Когут, по сути, интегрирует в текст небольшой, но очень меткий актерский портрет. Особенno ценно, что исследовательница реконструирует оптику восприятия зрителя, находящегося в зрительном зале и сравнивает ее со взглядом человека, который рассматривает фотографию знаменитой актрисы. Н.А. Когут на конкретных деталях объясняет, что семантический орнамент мизансцены значительно отличается от крупного плана, который можно разглядеть на фотографии. К слову, в приложении № 2 работы содержится большое количество стоп-кадров из самых разных спектаклей. Диссертант убедительно доказывает, что анализ фотографий и скриншотов является бесценным театроведческим источником.

Вторая глава «Метод создания театральной кинотрансляции» содержит интереснейшие рассуждения о специфике организации времени и пространства на экране. Исключительно скрупулезен разбор природы столкновения времени театрального и времени кинематографического в первой части главы. На с. 108 Н.А. Когут пишет: *«Реальное и экранное время не совпадают. В театре на экране конкретное событие хоть и предстает фрагментарно, перемещается с одной видовой точки на другую, перемежается с изображением зрителей, его длительность на экране не изменяется по сравнению со сценической длительностью. Но с помощью кинематографических средств может меняться впечатление длительности времени».*

Во второй половине главы речь идет о значении монтажа и операторского искусства в сфере передачи образного и символического строя спектакля. Потрясает зрительный опыт Н.А. Когут. Перечень спектаклей, на которые ссылается автор в этой подглаве поистине огромен. И чувствуется, что спектакли прожиты и осмыслены. Тезисы автора подкреплены фотографиями из приложения. Можно сказать, что Н.А. Когут продолжает (на более современном материале и в контексте актуальных технических достижений) аналитический метод, нашупанный в пассаже про Мамашу Кураж Елены Вайгель. Эта часть текста диссертации – крупная творческая и исследовательская удача.

Третья глава называется «Режиссура театральной кинотрансляции». Говоря о специфике передачи актёрской игры на экране, диссертант, в частности, пишет (С.137): *«Сегодняшние возможности записи и передачи аудиоканала позволяют оценить даже тонкости вокального мастерства исполнителей в оперных постановках».* Эта фраза натолкнула меня на мысль, что в диссертации, возможно, стоило уделить внимание и проблемам экранной адаптации музыкальных спектаклей (опера, балет, мюзикл).

На наш взгляд, работе немного не хватает части, посвященной специфике трансляции музыкального спектакля.

Любопытную аналитическую операцию проводит Н.А. Когут во второй части третьей главы. Автор сравнивает дебютный фильм Лукино Висконти «Одержимость» с экранной версией спектакля (режиссёр Иво Ван Хове) по

картине итальянского режиссера. Выбор материала для этой подглавы очень точен — ведь здесь искусства театра и кино смыкаются на всех уровнях. Н.А. Когут описывает, как синтез театра и экранного нарратива помогает Ван Хове достичь в «Одержанности» высокой степени метафоричности и образности.

Завершает третью главу разбор кинотрансляции «Электры / Ореста» того же Иво Ван Хове из Комеди Франсез. Автор диссертации посмотрела как сценическую, так и экранную версии, что обеспечивает фундаментальную интерпретацию работы бельгийского режиссера. Н.А. Когут, разбирая «Электру / Ореста», проявляет яркий критический талант. Впечатляют отточенные формулировки автора, сочетающие красоту языка и строгость прочтения сценического текста. Без сомнения, Н.А. Когут обладает живым чувством театра.

В заключении автор формулирует вывод о том, что театральная трансляция — это особый вид художественного бытования театра. Соответственно и критерии для анализа и оценки этого события должны быть специфическими. Н.А. Когут в finale текста классифицирует и систематизирует особенности жанра. Мы уверены, что работа имеет помимо теоретической значимости и практическое значение — ее интересно будет прочитать как искусствоведам, так и режиссерам (театра, кино, трансляции). Можно пожелать автору в будущем сделать монографию по данной теме.

Выводы диссертации позволяют опираться на них при дальнейшем исследовании проблемы взаимодействия между разными видами искусства, а именно - театром и кинематографом. Результаты анализа также могут применяться в учебном процессе при объяснении студентам тех деформаций, которые происходят с театральной постановкой при ее запечатлении на экране. Результат проверки на «Антиплагиат» показал незначительный процент заимствований, которые, в действительности, разумеется, таковыми не являются, а относятся к общеупотребительным фразам: у диссертации - всего 2,76% (цитаты - 14,88%, оригинальный текст - 82,08%), у автореферата - 4,19% (цитаты - 19,29%, оригинальный текст - 76,52%).

Подлинность публикаций, указанных в автореферате, подтверждаем.

Диссертация Нелли Андреевны Когут «Спектакль на киноэкране: зарубежный театр в современном медиапространстве» является законченным, качественным, профессиональным исследованием и соответствует требованиям п. 9–14 Положения о присуждении ученых степеней, утверждённого Постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г. в действующей редакции, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата искусствоведения, а ее автор заслуживает присуждения искомой ученой степени по научной специальности 17.00.01 – театральное искусство.

Текст отзыва составлен Петром Ильичом Воротынцевым, кандидатом искусствоведения, доцентом кафедры истории театра и кино Института филологии и истории РГГУ, код специальности по диплому кандидата наук – 17.00.01, обсужден и принят на заседании кафедры истории театра и кино ИФИ 28 апреля 2022 г., протокол № 12.

Доцент кафедры Истории театра и кино Института филологии и истории, канд. искусствоведения П.И. Воротынцев

И.о. зав. кафедрой истории театра и кино, Института филологии и истории ФГБОУ ВО Российской государственный гуманитарный университет проф., д. иск., Г.В. Макарова

Почтовый адрес федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный гуманитарный университет»

Миусская пл., 6, ГСП-3, Москва, 125047

Тел. 8(495) 250-61-18

e-mail: rsuh@rsuh.ru

