

Жанры в драматургии

Существует пять классических драматургических жанров: трагедия, драма, мелодрама, комедия и трагикомедия.

Жанры в драматургии

Первой полноценной работой по теории драмы является труд древнегреческого мыслителя Аристотеля. В частности, он видел драму как осмысленное подражание самой жизни.

Классические драматургические жанры – комедия и трагедия – со времён Шекспира, Мольера и Пушкина претерпели, особенно за последнее столетие, серьёзные структурно-морфологические изменения. Библиотека жанров сегодня настолько усложнилась и обогатилась, что скорее отражает личности конкретных художников, чем укладывается в общепринятые когда-то рамки творчества. Крупный русский литературовед Ю. Тынянов, определяя выбор направления авторского текста, утверждал, что здесь получает своё значение термин установка. Установка есть не только доминанта произведения (или жанра), функционально окрашивающая подчинённые факторы, но вместе с тем и функция произведения (или жанра) по отношению к ближайшему внелитературному – речевому ряду.¹

Теоретик в области драматургии В. Фролов понимал жанр как инструмент структурного плана, при помощи которого выстраивается драматургическое произведение, как структурный способ отражения, приём подачи материала.²

Можно и дальше цитировать труды учёных, но подобное занятие ни каким образом не позволит начинающему драматургу написать полноценную пьесу или киносценарий.

Жанр не может быть инструментом никакого структурного плана, так как жанр и есть структурный план произведения. «Установка» Ю. Тынянова, это всего лишь установление жанра, в котором драматург желает писать. Всего лишь выбор жанра, который приводит к функции произведения и речевому ряду, то есть, к самому тексту. И понятно, что установка (выбор жанра) не объясняет, как трагедия наполняется трагическими сценами или комедия – комедийными. И какими писательскими инструментами здесь следует пользоваться, чтобы выстроить здание произведения.

Если вернуться к определению Аристотеля драмы как осмысленного подражания самой жизни, то следует уточнить, что жизнь далеко не каждого человека является драмой. Если человек не нарушает традиций и законов общества, в котором он живёт с достатком, и он сам и его семья не подвергаются насилию, то в его жизни не происходят ни какие драматические события. Родившись, он растёт в обычном родительском доме, работает, растит своих детей и, достигнув старости, умирает в своей постели. Он может быть счастлив, может пользоваться всеобщим уважением, но его жизнь никому не интересна, потому как однообразна. Даже если он ученый или писатель. Книги этих людей могут быть интересны людям, но их однообразная жизнь за письменным столом в уютном доме скучна и для их коллег, и для соседей.

---

¹ Тынянов Ю. Архаисты и новаторы. – Ленинград, 1929

² Фролов В. Судьбы жанров драматургии. – Москва, 1979

Невыносимо трудно долго слушать человека, рассказывающего какая у него счастливая жизнь. А вот, когда человек рассказывает о своей беде, то слушатели не только проявляют к нему долгое внимание, но и сочувствие. Как не парадоксально, но женщина скорее полюбит несчастливую мужчину, чем счастливого типа. Хотя замуж выйдет за счастливого.

Роман Льва Толстого «Анна Каренина» начинается с фразы: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Банальная, простейшая аксиома: разнообразие всегда интересней однообразия. Особенно интересно знать, как по-разному складывается чужая жизнь с обидами, неудачами, невезеньем, потерями. И дело не в нелюбви к счастливым, не в зависти. Счастливая жизнь хорошо устроена, в ней ничего не меняется, иначе изменения могут привести к несчастью. И не меняясь, она ничему не учит, потому что счастливое сердце усыпляет мозг. Рассказ же о несчастливой судьбе заставляет мозг слушателя-читателя-зрителя работать. Человек, узнавая о чужом несчастье, начинает думать (часто неосознанно), как ему лично избежать злосчастья. А если человек начинает думать, ему становится интересно. Так устроена психика человека. Значит, только судьба человека, вдруг испытавшего несчастье, может заинтересовать слушателя-читателя-зрителя, а значит и драматурга. Только он является субъектом действительно драматургического текста.

Жизнь человека, как известно, состоит из белых и черных полос. Белых больше, когда человек старается жить правильно. Черные полосы в жизни человека появляются, когда он совершает ошибки. Любые: грамматические, родительские, политические, финансовые, нравственные, этические, моральные... Любые – большие, судьбоносные, незначительные, смертельные.

Только человек, в жизни которого наступила чёрная полоса, является субъектом действительно драматургического текста.

Трагедия

Трагедия – жанр драматургического произведения, в котором ошибочные действия героя непоправимо воздействуют на судьбы близких ему людей, вызывают страдания и смерть, роковым и кровавым образом сказывается на состоянии родовых или профессиональных кланов, вооружённых групп, народа, страны.

Лауреат Нобелевской премии поэт И. Бродский говорил, что трагедией выглядит не смерть одного героя, а гибель хора, т.е. – множества людей.

Трагедия является результатом сильного эмоционального возбуждения героя, вызванного предательством, унижением или иным негативным отношением к нему. Сильные эмоции, как правило, не позволяют принять своевременные и прагматичные решения. В результате герой совершает ряд ошибочных поступков, которые затем пытается исправить, что приводит к новым трагическим последствиям.

Как отмечал Аристотель, действие трагедии развивается «из счастья в несчастье, не вследствие порочности, но вследствие большой ошибки лица... скорее лучшего, чем худшего». При этом особый трагический эффект создаётся, «когда эти страдания возникают среди близких лиц, например, если брат убивает брата, или сын – отца, или сын – мать, или же намеревается убить, или делает что-либо другое в этом роде, вот чего следует искать поэту».

В сценах трагедии действует, прежде всего, такой сверх идейного архетипа, как Мститель и ему подобные. Они не обязательно должны быть главными героями произведения. В пьесе В. Шекспира «Ромео и Джульетта» архетипы Мстители симметрично расположены в кланах Монтекки и Капулетти, к которым принадлежат несчастные влюблённые. Они находятся на втором плане, но

создают такую плотную и опасную атмосферу ненависти, что трагический финал становится неизбежным.

Со своей стороны, и главные герои – Ромео и Джульетта – развивают трагичность ситуации со свойственным юным сердцам максимализмом, повышая степень мотивации своих поступков от желания любить друг друга до сверхидеи заключить брак несмотря ни на кого и ни на что. Но, главное, трагедия не состоялась бы, если бы Ромео ошибочно не принял сон Джульетты за ее смерть.

Драма

Драма – жанр драматургического произведения, в котором ошибочные действия героя приводят его к гибели или к смерти другого человека и вызывают неустрашимые страдания в узком кругу близких ему людей.

Американский теоретик искусства Эрик Бентли под структурой жанра понимал частные ситуации в жизни персонажей: скандал, анекдот, ссору, казус и т.д. Бентли воспринимал драму следующим образом: «Увидеть в чем-то драматизм, значит, во-первых, воспринять элементы конфликта и, во-вторых, эмоционально откликнуться на эти элементы конфликта. Эмоциональный отклик состоит в том, что конфликт вас волнует, поражает, потрясает».³

Эмоциональным отзвуком и определяется жанр произведения. Автор может на каждой странице книги, на каждом кадре фильма вывести: «трагедия», но если это произведение будет вызывать только смех, оно будет восприниматься как комедия.

Для драмы приемлемы все типы характеров. При использовании трагедийных архетипов достаточно снизить степень мотивации их поведения от сверхидеи до идеи, чтобы создать именно драму. К примеру, при работе с архетипом Мститель достаточно сверхидею мести заменить идеей справедливого наказания – и получится произведение в жанре драмы.

В этом плане очень показателен Треплев, персонаж драмы А. П. Чехова «Чайка», названной автором «комедией в 4-х частях» (напомним, что даваемые авторами жанровые определения своих произведений не всегда соответствуют их сути).

Молодой неудачник Треплев остро, глубоко оскорблен писателем Тригориним. И образом его жизни, и его конкретными отношениями с Ниной Заречной, девушкой, мечтающей стать актрисой, стремящейся примкнуть к кругу «властителей дум» России. Тригорин отнимает у Треплева любимую девушку, пользуется ею, как вещью, делая жизнь Нины ничтожной и бессмысленной. Оказавшись в полном одиночестве, Треплев пишет рассказы, которые приносят ему славу. Что же заставило Треплева перестать «трепаться», а сесть и по-настоящему работать с пером в руке? Мечь. Желание отомстить Тригорину, ведь акт мести не обязательно заключается в убийстве своего врага. В данном случае степень мотивации поведения мстителя Треплева снижена от сверхидеи физического уничтожения своего обидчика до уровня идеи заменить его в литературе. Ошибка Треплева заключается в том, что он пытается прожить чужую жизнь, пытается стать вторым Тригориним.

В финале пьесы Треплев, добившийся жизненного успеха, стреляется. Этот поступок поражает своей бессмысленностью. Но только на первый, поверхностный взгляд. На самом деле именно продолжение жизни для Мстителя, достигшего своей единственной цели, теряет смысл. Как

---

³ Бентли Э. Жизнь драмы. – Москва, 1978

говорил Гамлет, принадлежащий также к архетипу Мститель: «Жизнь человека – это молвить: «Раз». После мести «дальше – тишина».

Мелодрама

Мелодрама – жанр драматургического произведения, в котором ошибочные действия героя приводят к страданиям самого героя и близких ему людей, но заканчивающиеся счастливым финалом.

В мелодраме страдания располагаются в плоскости частной жизни человека и носят личностный характер. Их границы могут варьироваться от депрессивных или истерических коллизий по поводу неудачной судьбы до сугубо интимных переживаний. В таком сюжете нет места трагическим архетипам. Место Революционера занимает Любовник (Любовница), который совершает свою «революцию» в душе избранного им субъекта.

Мелодрама – любимый жанр массовой зрительской аудитории. Следовательно, по силе воздействия мелодрама не уступает трагедии или драме. И заключена эта сила в доверительности. Истории мелодраматических персонажей рассказываются как бы вполголоса, словно вам передаются чужие секреты. Известен психологический эффект такого плана: чем тише что-то произнесено, тем большее внимание привлекает сказанное. Вторым фактором успеха мелодрамы является то, что ее герои, переживая драматические ситуации, блуждая в них и страдая, все же приходят к счастливому концу. Демонстрация хэппи-энда помогает людям выстоять против трудностей в своей жизни, подпитывает их оптимизмом.

Используя мелодраматический сюжет, можно создать по-настоящему высокохудожественное произведение. Примером служит пьеса А. Володина «Пять вечеров», экранизированная Н. Михалковым (1978). Мелодраматизм сюжета пьесы заключается в том, что ее герой, талантливый молодой человек Ильин, в знак протеста против косной системы обучения в Технологическом институте в эпоху Сталина, бросает учёбу. Главная его ошибка заключается не в том, что он уехал на далёкий север, а в том, что посчитал, что в его новой, трудной жизни нет места для любящей его женщины – Тамары. Через много лет они снова встречаются, и обнаруживается, что ни у Ильина, ни у Тамары так и не сложилась личная жизнь. В течение пяти вечеров они из-за мнимой гордости пытаются скрыть друг от друга свои чувства. Ильин ошибочно считает, что Тамара принимает его за неудачника и презирает его за это. Тамара ошибается, думая, что Ильин ее разлюбил. Но, к счастью, в последний вечер, вечер расставания, происходит исправление ошибочных представлений Ильина о жизненных ценностях, и герои, наконец, понимают, что не могут жить в разлуке.

Личность Ильина близка к архетипу «Воин». Он, вернувшийся с войны мужчина, продолжает делить всех на «своих» и «врагов». Он бескомпромиссен, решителен, но если его «атака» при общении с людьми не удастся, он тут же уходит в глухую психологическую оборону.

Степень мотивации поступков Ильина определена идеей о том, что его понимание справедливости является идеальным и все должны поступать так, как поступает он. И если кто-то думает иначе, Ильин сразу разрывает с этим человеком всякие отношения.

Пространство действия ограничено пределами квартир, комнат, что позволяет придать сюжету интимную, бытовую, сердечную интонацию. Лишь один раз сцена разворачивается в большом зале привокзального ресторана, в котором Ильин пытается вспомнить фронтовую песню. Этот приём позволяет драматургу в хронотоп мирной жизни на минуты ввести время минувшей войны, что добавляет драматизм в образ героя.

Считается, что мелодрамы отражают камерные сюжеты – истории, происходящие в замкнутом семейном круге или истории горестной любви, которая, однако, завершается счастливым финалом. На самом деле мелодрама может быть заключена в многоплановой, исторически масштабной ленте. Примером является фильм режиссёра и сценариста Уильяма Уайлера (William Wyler) «Бен-Гур» (Ben-Hur, 1959), впервые в истории кинематографа получивший «Оскары» в 11 номинациях.

Действие кинокартины разворачивается в провинции Римской империи Иудеи, во время появления Иисуса Христа. Главный герой Иуда Бен-Гур сорится с представителем Рима. В результате ссоры самого Бен-Гура ссылают на галеры, а его заболевших проказой в мать Мириам и сестру

Освобождённый за героический поступок от галерного рабства Бен-Гур находит мать и сестру, в знак протеста против жестокости имперской власти отказывается от римского гражданства и ведёт родных ему прокажённых людей к Иисусу. Он видит казнь Христа и пытается напоить распятого водой. Ночью начавшийся дождь омывает мать и сестру Бен-Гура и они чудесным образом избавляются от проказы. Happy ending.

Трагикомедия

Трагикомедия – жанр художественного произведения, в котором ошибочные действия героя вызывают и страдания, и смех как у него самого, так и у окружающих его людей.

Одной из видов комедийных коллизий являются действия невезучего человека, неумехи или глупца. В том случае если он действует в своих интересах, его поступки, приводящие к неудаче, вызывают смех. Если же такой тип что-то предпринимает ради интересов какого-то второго персонажа, который сам является носителем несчастья (сироты, больного, человека, потерявшего надежду или любовь), то комедия переходит в трагикомедию. Примером является одна из самых первых трагикомедий: «Огни большого города» Чарли Чаплина.

В ходе развития человеческого общества мировая культура усложнялась и в части театральных жанров, а затем и кинематографических. Архаичный, первичный театр знал только отрицательных и положительных героев. Шекспир, Мольер и Пушкин, приближаясь к реальной жизни, ввели в драматургию героев, в которых одновременно присутствовали и положительные, и отрицательные качества. В XX веке драматургия вышла на новый, более высокий виток своего развития. Появилась трагикомедия, персонажи которой имеют разнополярные черты характера. При этом и в обществе нравственность и безнравственность, мораль и аморальность стали не просто уживаться, а подчас и сливаться. В частности, в вопросе о сексуальных меньшинствах. И дело не только в том, что мир, где быстро обновляются научные знания и технологии, сам стремительно изменяется, превращаясь в настоящий калейдоскоп событий и идей, в котором уже трудно отличить добро от зла, ненависть от любви, выигрыш от проигрыша.

Суть вопроса в том, что в человеческом сообществе на базе прямого или скрытого атеизма сформировалось убеждение, что заповеди, данные Богом человеку, несовершенны, следовательно, основанные на них нравственные критерии нуждаются в уточнении. Осложняющим фактором является слияние моральных представлений, присущих самым различным цивилизациям и несхожим культурам, в один глобальный информационный поток, в котором они нивелируются и упрощаются. В такой ситуации человек выработал новое, универсальное отношение к происходящему с ним и вокруг него. Закон самосохранения заставляет его смеяться там, где надо плакать, иначе его охватит безысходное отчаяние или он сойдёт с ума. Это же правило вынуждает его печалиться там, где царит безудержный смех, иначе будет осмеяно все, что ему ещё дорого.

Однако, если вернуться к классическим примерам трагикомедий, то следует ещё раз посмотреть фильмы Шакена Айманова «Алдар Косе» (1969 г.) и фильм грузинского кинорежиссёра Григория Данелия «Не горюй» (1969 г.).

Сюжет фильма «Не горюй» (1969) режиссёра Г. Данелия по сценарию [Резо Габриадзе](#) пронизан трагическими коллизиями. Главный герой – врач, человек благородный и молодой, влюблён в дочь полуграмотного, но ловкого и преуспевающего сельского лекаря. Наивную девушку соблазняет ветреный офицер и бросает ее. Она рождает сына и умирает. Умирает и ее отец. Сам врач подвергается унижениям со стороны богатого князя, и все его попытки защитить свою честь оказываются несостоятельными в силу его природной доброты и... ума. Казалось бы, в этой истории нет места для смеха. Но фильм наполнен такой изящной иронией, каламбурами, анекдотическими ситуациями, что трудно не рассмеяться, наблюдая за злоключениями героев. Какие драматургические ресурсы позволили достичь такого эффекта?

Прежде всего, за счет того, что в фильме была принята идея, что возможно прожить без Бога. Религиозный человек скучен, но зато защищён своей верой, какая бы беда с ним ни случилась. Герои Данелии и Габриадзе – пассивные безбожники. Старый лекарь перед своей смертью устраивает собственные поминки. Ему важнее услышать поминальные речи в свой адрес от живых, чем готовиться держать ответ перед Богом. И поминки превращаются в весёлое застолье. В традиционном обществе это было бы однозначно воспринято как кощунство.

Атеист не верит ни ад, ни в рай, для него грехи имеют лишь земные последствия, а значит, над ними можно посмеяться. Подсознательно атеисты боятся думать о будущем, наступающем после жизни, хотя все они самоуверенно отрицают бессмертие души. Помогает им бороться со страхом перед смертью ироничное отношение к ней, смех над ее атрибутами.

Трагикомедия бывает двух видов. В первом из них сюжетная линия в конечном итоге приводит к мысли, что есть на свете Высшая сила, которая когда-нибудь накажет злодеев и вознаградит униженных. К этому виду трагикомедии относится работа Г. Данелии. Его главный герой смиряет свою гордыню, а значит, душа его будет спасена.

Второй вид трагикомедии строится на полном торжестве отрицания ценности национальной культуры и религиозных убеждений. К нему относится пьеса И. Бабеля «Закат». Главные герои этой трагикомедии – хозяин одесского извоза (грузовых телег) Мендель Крик и его сын Бенья – король одесских бандитов. Бенья Крик, корчащий из себя помесь парижанина и американца, презирает свою еврейскую культуру, устраивает фарс из свадьбы сестры, а следует сказать, что еврейская традиционная свадьба по своей сути есть сакральный, возвышенный религиозный обряд. Такая «еврейско-бандитская» свадьба, конечно же, вызывает смех.. Старый Мендель Крик влюблён в молодую Марусечку, он пьёт с ее матерью и проклинает Бога. И хотя на его лице отпечатан неприкрытый блуд, его судьба, которую он также проклинает, драматична. Но и это тоже воспринимается весело. Идеология автора основана на простой мысли, которую он передал своему герою Бене Крику: если нет Бога, значит можно все. Смейтесь, господа-товарищи, разрешено смеяться над всеми и всем!

И все же душа нормального зрителя протестует, он смеётся, но в тоже время ему невыразимо жаль старика Менделя. Как писатель Бабель был великолепным мастером.

Архетипы в трагикомедии также не являются цельными натурами. Воин чем-то напоминает шута, аристократ – склочника.

Степень мотивации поведения героев никогда не превышает уровня идеи, а если и приближается к сверхидее, то тут же осмеивается. Так, герой в трагикомедии «Не горюй» становится на время Мстителем, но каким-то всеми забытым мстителем, одиноко сидящим на горе.

Комедия

Комедия – жанр художественного произведения, в котором ошибочные действия персонажей, их нелепый вид и манера поведения вызывают только смех.

Аристотель писал в своём труде «Поэтика»: «Комедия... есть воспроизведение худших людей, однако не в смысле полной порочности, но поскольку смешное есть часть безобразного: смешное – это некоторая ошибка и безобразие, никому не причиняющее страдания и ни для кого не пагубное; так, чтобы недалеко ходить за примером, комическая маска есть нечто безобразное и искажённое, но без (выражения) страдания».

Попробуем разобраться в этом сложном определении древнегреческого философа и литературоведа, разбив его на составные части.

Аристотель дал несколько ориентиров комедии:

1. комедия есть воспроизведение худших людей;
2. смешное есть часть безобразного;
3. смешное – это некоторая ошибка;
4. смешное никому не причиняет страдания и ни для кого не пагубно;
5. комическая маска есть нечто безобразное и искажённое, но без выражения страдания.

Комедия является наиболее сложным и трудным в исполнении драматургическим жанром. Автор должен обладать тонким вкусом, чувством меры и глубоким знанием традиционной культуры. Особенно это касается понятий «комедийность хороших людей» и «нелепый вид (безобразность)». Следует помнить, что вид человека и манера его поведения по-разному воспринимаются представителями различных рас, национальностей, общественных, религиозных, возрастных групп. Необходимо соблюдать политкорректность и заранее определять возможную реакцию зрителей. Так, обычный для австралийского аборигена завтрак, состоящий из червей, цивилизованного человека, очевидно, шокирует, но если показать, как заядлый рыбак глотает червячка со своего крючка, это, скорее всего, вызовет смех.

Общепризнанно, что безобразным поведением отличаются люди, не способные контролировать свои естественные потребности и соблюдать правила гигиены: обжоры, сексуально озабоченные типы, пьяницы, неряхи и пр. Отдельную группу составляют тихие сумасшедшие и умственно отсталые люди.

Практически все комедийные ситуации в культовом фильме режиссёра А. Рогожкина «Особенности национальной охоты» держатся на непрерывном пьянстве и похмельном синдроме любителей охоты.

Почему это безобразный порок вызывает только смех?

Прежде всего, потому, что пьянство происходит в мужской компании, на природе, и все понимают, что, вернувшись домой, эти мужчины будут вести себя как вполне нормальные мужья и отцы.

Во-вторых, у них нет злых помыслов, они объединены добрым делом, как говорит один из героев: «целью русской национальной охоты является не убийство зверя, а сама подготовка к охоте (застолье перед охотой)».

В-третьих, в поведении героев отсутствует даже намёк на сверхидею.

Последний признак очень важен для понимания комедии. Комедия развивается исключительно на таких степенях мотивации поведения, как желание, и редко – идея. В «Особенностях русской национальной охоты» присутствует лишь идея особой значимости русской традиционной охоты.

Комедия не выносит разговоров на серьёзные темы. Длительность диалога в комедии не должна превышать двух-трёх коротких фраз.

Вообще, игра с пространством и временем хронотопов чрезвычайно важна в комедиях. Шурик в комедии Гайдая «Операция Ы» невероятно быстро замуровывает своего «воспитанника» в комнате. Продлись эта работа столько, сколько это нужно обычному каменщику, эпизод получился бы не таким смешным.

Наиболее часто в комедии используется хронотоп народной площади, когда герой заgrimирован или одет в несвойственную для него одежду, например, мужчина – в женское платье. Такие произведения называются «комедией положений».

В эксцентрической комедии пространство должно быть сложно устроено, чтобы позволить комедийному герою совершать невероятные прыжки с лестницы на крышу или из окна на стрелки гигантских часов, находящихся на стене небоскрёба.