Эволюция понятия «драма» в литературе и кинематографе: от классики до современных подходов

Паршакова Елизавета Александровна
Сценарист. Серебряный призёр ежегодного Национального открытого чемпионата творческих компетенций "ArtMasters 2022" в направлении "Сценарист".
Младший эксперт в компетенции "Сценарист" чемпионата "ArtMasters 2023". Член Ассоциации "ArtMasters".

E-mail: parshakova.e.a@gmail.com

УДК 791.43 Киноискусство. Кинофильмы Техника кино

ББК 85.37 Киноискусство

Аннотация

Предметом исследования является понятие «драма» и его эволюция в системе жанров литературы и кинематографа. В статье анализируются различные подходы к определению понятия «драма» и её место в системе жанров литературы и кинематографа. Объектом исследования является драматургия как литературный и кинематографический жанр, а также её место в современном искусстве. Целью исследования является актуализация понятия драмы в контексте современных кинематографических терминов. Исследование включает анализ классических (Аристотель, Гегель) и современных (Нехорошев, Макки, Евтеева) подходов к определению драмы, а также изменений в её трактовке под влиянием развития кинематографа и сериалов. Важно уточнить место драмы в современной кинодраматургии и сформулировать новый подход к её определению.

Методология исследования основывается на анализе и синтезе литературных и кинематографических источников, а также на применении методов дедукции для формирования нового подхода к понятию «драма».

Особым вкладом автора в исследование темы является выявление трёх основных подходов к определению драмы: как рода литературы, как жанра и как самостоятельного произведения для театральной постановки. Исследование также раскрывает роль драмы в системе современных жанров, отмечая, что её ключевые элементы присутствуют в большинстве современных кинематографических произведений. В результате предложено новое определение драмы, согласно которому она является основой любой истории, построенной на внутреннем конфликте героя и его разрешении. Практическая значимость исследования заключается в создании нового подхода к определению драмы, который может быть использован в преподавании кинодраматургии для улучшения сценарных навыков. Это определение помогает лучше понять драму в контексте современных кинематографических практик.

Ключевые слова: драма, жанр, литература, кинематограф, драматургия, кинодраматургия, сценарий, конфликт, Аристотель, теория драматургии

Введение

Термин «драма» — это особое понятие, которое должно требовать обязательного определения в начале любой научной дискуссии, в связи с тем, что на протяжении двух тысячелетий развития театрального искусство и практически столетия —

кинематографического, — данное понятие приобрело несколько значений. Драма как жанр значительно поменяла своё положение в системе драматургии и успела практически переродиться в системе кинодраматургии.

Таким образом, актуальность исследования состоит, во-первых, в том, что понятие «драмы» давно требует пересмотра или как минимум уточнения в связи с развитием кинематографа, усиления роли сериалов и постоянной смены тенденций в кинодраматургии. Во-вторых, подходы к определению драмы через работы Аристотеля, которую берут за основу в том числе и современные учёные, достаточно устаревший и не способствует эффективному пониманию драмы в современной кинодраматургии.

Цель данной работы актуализировать место понятия драмы в системе кинематографических терминов на основе теоретического и практического подхода

Для того, чтобы достигнуть данной цели, были поставлены следующие задачи. Необходимо провести анализ источников, содержащих теоретические подходы к определению драмы. Затем определить драму как жанр и найти его месте в системе классических жанров. Для более объективного анализа необходимо обратиться к современному практическому подходу к системе жанров и месту драмы в ней. На основе проведённого исследования и выводов станет возможным формулирование нового современного подхода к определению драмы.

Теоретическую базу исследования составили авторитетные литературоведческие и киноведческие работы, в которых рассматриваются различные аспекты драматургии и кинодраматургии, от древнейших трудов Аристотеля «Поэтика», Гегеля Г. В. Ф. «Эстетика» до современных работ Нехорошего Л.Н., Евтеевой И.В. и Макки Р.

В процессе исследования использовались методы дедукции, методы анализа и синтеза теоретических и научно-методических источников, посвященных драматургии, кинодраматургии и литературе.

Новизна исследования состоит в выявлении нового подхода к определению понятия драма. Практическая значимость исследования обусловлена в потребности кинодраматургии и индустрии кино в создании унифицированных правил и систем кинодраматургии. Выявленный подход к драме может быть использован в учебниках по кинодраматургии для более эффективного преподавания навыков написания сценариев.

Результаты и их обсуждение

Понятие «драма» имеет множество определений и применений. Драма с греческого языка обозначает «действие совершающееся» [1, с. 99]. Исторически понятие драмы возникло в Древней Греции, а греческие философы и мыслители положили основы драматургии.

Драма как род литературы существует уже в рассуждениях Сократа в третьей книге трактата Платона «Государство», написанного в 360 г. д. н. э. В этом труде он впервые определил признанное по сей день разделение родов литературы на эпос, лирику и драму. Драму, которая и интересует нас в этом материале, он называл произведением, построенным в виде «обмена речами» [2, с. 331].

Огромный вклад в развитие и драматургии, и кинодраматургии внёс Аристотель, греческий философ в 335 г. д. н. э., чьими терминами и классификациями пользуются современный кинодраматурги по всему миру. Первый раз он упоминает драму как «изображение событий в действии» [3], то есть то, что развивается на глаза у зрителей на сцене. Таким образом выделяется первый подход к определению драмы**: драма как род литературы.** С этой точки зрения драма занимается следующее место в системе понятий, представленное на рисунке № 1 «Драма как

род литературы».

Рисунок 1. Драма как род литературы

Без обращения к словарям исследование этимологии и места драмы в литературе было бы неполным. Энциклопедии гуманитарных наук определяет лишь термин «драматургия», но уточняет, что это слово синонимично «драме». Драма — это один из родов литературы наряду с эпосом и лирикой, который представляет собой текст, состоящий из диалогов и описания действий для постановки на сцене. Но одновременно с этим составители к драму рассматривают как разновидность драмы (драматургии), относя к типам драмы следующие: трагедия, комедия и драма [4]. Таким образом, выделяется следующий подход к рассмотрению драмы — **драма как жанр.** То есть система понятий и место драмы с этой точки зрения выглядит следующим образом на рисунке № 2 «Драма как жанр».

Рисунок 2. Драма как жанр

Также некоторые словари предлагает ещё один подход к определению драмы. Например, большой толковый словарь русского языка определяет драму как литературное произведение, написанное в форме диалога и предназначенное для исполнения на сцене [5]. Одновременно с этим современный словарь иностранных слов тоже определяет драму как произведение для постановки на сцене [6]. То есть в данном определении прослеживание второй подход к драме: **драма как произведение.**

Проведённый анализ источников позволяет нам выделить как минимум три подхода к определению понятия драма: драма как род литературы, драма как жанр, драма как самостоятельное произведение для театральной постановки. Подходы представлены в рисунке № 3 «Подходы к определению понятия драма»

Рисунок 3. Подходы к определению понятия драма

Подход к драме как к роду литературы существует не одно тысячелетие и является базовым знанием основ поэтики. Но природа происхождение драмы как жанра и его место в системе жанров, не до конца однозначно. Более того, с учётом того, как развивается и меняется современный кинематограф, создавая новые жанры и экспериментируя, место драмы в системе жанров требует уточнения. Зарубежные исследователи также отмечали важность различия драмы как рода литературы и драмы как жанра, отмечая, что первый подход является более широким взглядом на драму, второй — более узким [7, с. 48].

«Литературные жанры — это группы произведений, выделяемые в рамках родов литературы» пишет Хализев в «Теории литературы» [2, с. 357]. Также он отмечает, что жанры с большим трудом поддаются классификации из-за их большого количества и разного «исторического объёма», то есть того, в какой эпохе и как долго существует тот или иной жанр.

Б. Томашевский в «Теории литературы» выделяет следующие драматически жанры (в значении драматической литературы): трагический и комедийный [8, с. 170]. Но также он отдельно выделяет и жанр драмы как производное комедии. В XVIII веке «Комедия раскалывается, выделяя из себя „драму“, т.-е. пьесу с современной бытовой тематикой, но без специфического „комизма“ положения» [8, с. 171]. Более того, Томашевский отмечает, что в XIX веке драма становится самостоятельным жанром и вытесняет остальные. Этому предшествовало раскол комедийного жанра на чистую и слёзную комедии в XVIII веке [8, с. 163]. Таким образом, место понятия драма с точки зрения Томашевского выглядит следующим образом в виде схемы на рисунке № 4 «Подход Томашевского к определению понятия драма».

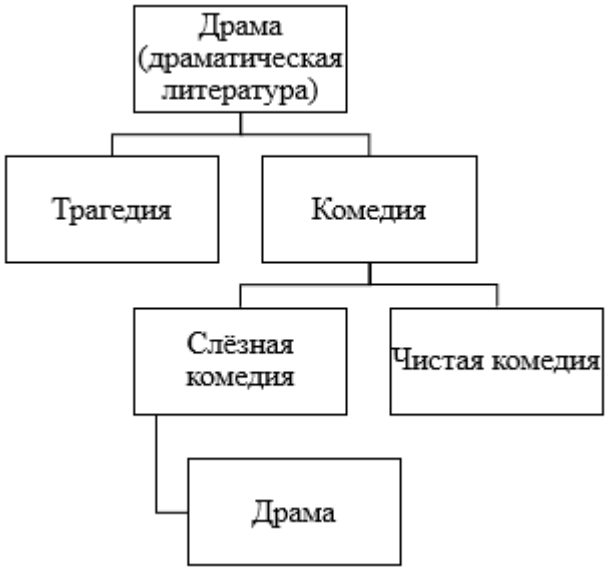

Рисунок 4. Подход Томашевского к определению понятия драма

Гегель считает драму производным между трагедией и комедией: «Более глубокое опосредствование трагического и комического отношения к миру, образующее новое целое, состоит не в том, что эти противоположности существуют рядом или переходят друг в друга, а в том, что они выравниваются, обоюдно притупляясь.» [9, с. 583]. Таким образом система драматургических жанров выглядит следующим образом, по мнению Гегеля, в представленном ниже рисунке № 5 «Подход Гегеля к определению драмы».

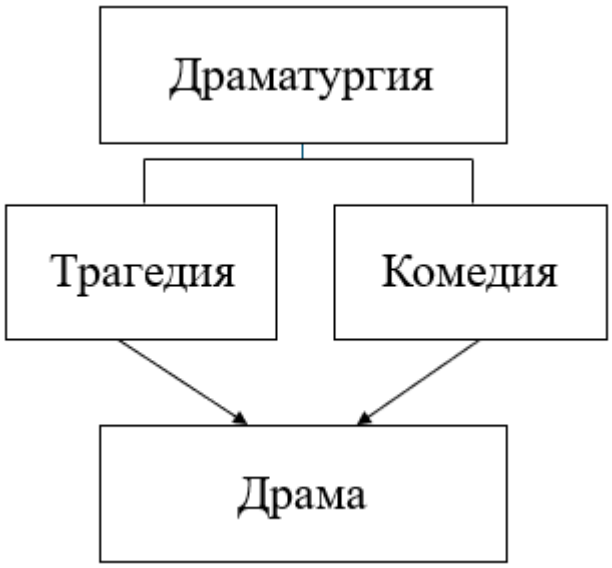

Рисунок 5. Подход Гегеля к определению драмы

По результатам анализа источников можно отчётливо выделить три подхода к происхождению драмы как жанра: драма как самостоятельный жанр наравне с трагедией и комедией, драма как производное комедии и драма как производное трагедии и комедии. У всех подходов к драме как к жанру есть одно общее — драма так или иначе признаётся как отдельный самостоятельный жанр, вытесняющий остальные вне зависимости от своего происхождения.

Для того, чтобы определить более точно место драмы как жанра, надо ближе взглянуть на её особенности.

Главным свойством драмы как жанра Нехорошев называет внутренний конфликт героя. Внутренний конфликт — это противоборство двух разных целей и нужд внутри персонажа. Достигнув одной цели, он потеряет что-то значимое для себя, а приняв противоположное решение, он рискует никогда не достигнуть цели [10, с. 346].

Также исследователи отмечают, что «ключевая цель драмы состоит в том, чтобы отразить массив и истину страстей». То есть отразить в действии то, что испытывает человек, а именно его эмоции, состояние, переживание [11].

Также исследователи выделают такое понятие как драматический конфликт. Драматический конфликт — это противостояние сил в произведении, которое служит источником развития сюжета. Автор исследования отмечает, что драматический конфликт существует в любом виде драматического произведения, подразумевая и театральные, и кинематографические произведения [12].

Наравне с драмой выделяется такой жанр, как авантюрный. К нему относят приключения, детектив и триллеры. Главным свойством этих жанров является построение на повествовательных сюжетах. Например, приключенческий жанр построен на открытом противоборстве конфликтующих сил, триллер основан на тревожном ожидании событий, а детектив посвящён раскрытию загадочного преступления [10, с. 351-352]. Но при этом Нехорошем отмечает, что любые

произведения авантюрных жанров построены «на драматическом виде сюжета, включающем в себя единый конфликт, большое количество резко обозначенных перипетий, а также финал с окончательным решением вопроса — победой (или поражением) одной из сторон.» [10, с. 351].

Означает ли это, что авантюрные жанры имеют в своей основе драму как жанр? Или же детектив, приключение и триллер можно отнести к драматическому жанру? Действительно ли драма лишь отдельный жанр кинодраматургии, не пересекающийся с другими? Отсутствие однозначных ответов на данные вопросы подтверждает слова Томашевского. Он в своём труде отмечал, что жанр регулярно меняется иногда постепенно, эволюционируя, а иногда и резко, проживая революцию [8, с. 163].

Для ответа на вышеперечисленные вопросы и дальнейшего исследования необходимо обратиться к классификациям, построенным не на теоретической базе, а построенным на базе кинематографической практики.

Например, в известной книге Роберта Макки, американского сценариста и теоретика кинодраматургии, «История на миллион долларов», изданной в 2008 г., автор выделяет сразу же несколько жанров, принципиально не привязывая их к классическим драме, трагедии или комедии. К таким жанрам относятся любовная история, фильм ужасов, военный фильм, социальная драма и множество других. Классификация доходит до 25 жанров, которые Макки считает самостоятельными и равнозначными в системе современных жанров [13, с. 88-92].

В работе Евтеевой «Кинодраматургия и строение фильма» 2020 г. автор отмечает различные виды жанра с точки зрения «предмета, воплощённого на экране, по способу этого воплощения и ориентации на потребности зрителя». Например, она выделяет фильм-путешествие, фильмы катастроф, вестерны, триллеры и так далее [14, с. 83].

Это означает, что современные типологии жанров кинодраматургии построены совсем иначе и не берут за базис теоретический подход античных и советских учёных. Таким образом, теоретический подход, начинающийся с трудов Аристотеля, совсем не отражает современного актуального подхода к систематизации кинематографических жанров. Современная киноиндустрия не ориентируется на теоретический подход к драме, но при этом использует особенности и основы драмы как жанра при создании сценариев.

Тогда, каково же место драмы в системе жанров? С теоретической стороны, это отдельный самостоятельный жанр наравне с другими, с практической — этот жанр отсутствует в современных типологиях в чистом виде, но при этом его основы находятся практически во всех современных произведениях.

На основе проанализированных подходов предлагается следующее определение драмы. Драма — это основа литературного произведения, предназначенного для постановки на сцене или съёмки кинофильма или сериала, которое заключает в себе наличие конфликта главного героя с собой и\или внешними силами, неразрешимость конфликта, результат разрешение конфликта (победа или поражение) и изменение героя в процессе решения этого конфликта (катарсис). В данном определении предлагается новый подход к драме — драма как основа истории литературного произведение. То есть драма в этом случае это то, что, во-первых, делает историю историей, во-вторых, делает историю, отвечающей стандартам современного зрителя. Ниже представлен рисунок № 6, объединяющий выявленные подходы к определению драмы.

Рисунок 6. Подходы к определению понятия драма, содержащий подход автора

Заключение

Таким образом, мы приходим к следующим выводам. Во-первых, анализ теоретических источников позволил выделить три подхода к определению драмы: как род литературы, как жанр и как произведение, предназначенное для постановки. Одновременно с этим можно сказать, что драма как род литературы активно рассматривается в разных источниках, а исследователи единогласны в этом вопросе. Но при этом драма как жанр имеет различные взгляды на свою природу и происхождение. Во-вторых, анализ подходов к драме как к жанру и анализ принятых в индустрии кино современных жанров показали, что понимание драмы не отвечают современному практическому подходу. В-третьих, результат анализа особенностей драмы как жанра показал, что практически любое произведение современного кинематографа можно назвать драмой в значении жанра, так как они содержат в себе выявленные теоретиками особенности. В-четвёртых, несмотря на разный взгляд исследователей на природу драмы как жанра, исследователи единогласны в том, что данный жанр повторяет в себя в различных произведениях. На основе этого сформулирован новый подход к понятию драмы как к основе истории любого произведения, предназначенного для театральной или кинопостановки.

Список источников и литературы

1. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. Т. XI (21). Домиции — Евреинова. — СПб.: Семеновская Типолитография (И.А. Ефрона), 1893. — 476 с.

2. Хализев, В. Е. Теория литературы / В. Е. Хализев. — Москва: Высшая школа, 2002. — 405 с.

3. Аристотель. Этика. Политика. Риторика. Поэтика. Категории / Аристотель. — Минск: Литература, 1998. — С. 1064-1112.

4. Энциклопедия гуманитарных наук. — М.: Институт гуманитарных исследований, 2010. — 512 с.

5. Кузнецов, С. А. Большой толковый словарь русского языка / С. А. Кузнецов. — СПб.: Норинт, 2000. — 1536 с.

6. Современный словарь иностранных слов / под ред. А. Н. Чудинова. — М.: Русский язык, 1992. — 532 с.

7. Ulea V. A Concept of Dramatic Genre and the Comedy of a new type: Chess, Literature, and Film / V. Ulea. — Carbondale and Edwardsville: Southern Illinois University Press, 2002. — 216 с.

8. Томашевский, Б. В. Теория литературы / Б. В. Томашевский. — Ленинград: Academia, 1925. — 175 с.

9. Гегель, Г. В. Ф. Эстетика. В 3 т. Т. 3 / Г. В. Ф. Гегель. — Москва: Искусство, 1971. — 621 с.

10. Нехорошев, Л. Н. Драматургия фильма / Л. Н. Нехорошев. — Москва: ВГИК, 2009. — 252 с.

11. Ализаде, А. Ф. Психологическая драма в кинематографе // Культурология. — 2023. — № 1. — С. 5-7.

12. Давыдова, Е. В. Понятие драматического конфликта в актуальном литературоведении // Уральский филологический вестник. — 2015. — № 5. — С. 46-54.

13. Макки, Р. История на миллион долларов: Мастер-класс для сценаристов, писателей и не только / пер. с англ. — Москва: Альпина нон-фикшн, 2008. — 456 с.

14. Евтеева, И. В. Кинодраматургия и строение фильма: учебное пособие / И. В. Евтеева. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2020. — 292 с.