Р Е Ц Е Н З И Я

 от проф.дфн Дина Манчева

 за дисертационния труд

 Места и функции на театралността в драматичните текстове на Молиер

 от доц.д-р Весела Генова

 за присъждане на научната степен Доктор на филологическите науки

Въпреки огромния брой изследвания върху драматургията на Молиер, от 17 век до наши дни, тя не е била анализирана с оглед на сценичния й език. Съществуват само някои откъслечни проучвания върху отделни негови аспекти и то далече не в цялото Молиерово творчество. А както отбелязва доц. Генова, театралността допринася за по-пълния му прочит, тъй като отвежда пряко към генезиса му. Достигналите до нас пиеси на френския комедиограф са своеобразна транскрипция на предшестващите ги техни сценични представления, които самият автор е поставял и в които също така е изпълнявал главни роли.

Важното значение на избраната тема в произведенията на един от стожерите на Западноевропейския театър, останала настрана от вниманието на критиката, определя дисертабилния характер на труда на доц.д-р Весела Генова, озаглавен *МЕСТА И ФУНКЦИИ НА ТЕАТРАЛНОСТТА В ДРАМАТИЧНИТЕ ТЕКСТОВЕ НА МОЛИЕР*. В него са анализирани за първи път не само формите, особеностите и функциите на сценичните елементи, съдържащи се в Молиеровите творби, но и характерното за тях взаимодействие между театрален спектакъл и произлязло от него печатно произведение. Възприетата синхронна драматургична перспектива към пиесите на френския комедиограф се различава както от чисто литературния подход към тях в традиционната критика, така и от диахронния театрален поглед към съвременните им режисьорски постановки, обект на чисто театроведските изследвания.

Новата гледна точка към творчеството на френския комедиограф определя спецификата на избраната методология. Тя има комплексен интердисциплинарен характер и съчетава елементи от социо-историческата, структуралната, семиотичната и херменевтичната критика, а възприетият драматургичен анализ отговаря напълно на особеностите на театралния текст.

За оригиналния характер на проучването допринася и удачно подбраният, богат и многоаспектен корпус на изследване, състоящ се от 69 пиеси, разделени в три основни групи: 30 първи официални издания на текстове, подготвени от Молиер или появили се непосредствено след смъртта му; 11 пиратски издания и хипертекстове по пиеси на Молиер, създадени от негови съвременници; 28 образци на средновековни фарсове и комедии дел арте.

Така очертаният корпус показва стремежа на доц. Генова да обхване творчеството на френския драматург в цялото му естетическо и жанрово многообразие, а не да го ограничи до традиционно разглежданите най-известни негови високи комедии и фарсове. В работата фигурират както първите младежки и често пренебрегвани от критиката творби на Молиер (*Дон Гарсия Наварски*), така и негови кратки и позабравени драматични съчинения (*Графиня Д‘Ескарбаня*), а също и някои недовършени текстове (*Мелисерта*), или почти неизследвани хибридни творения (Психея). Слабо проучени са и успоредните пиратски издания на официално издадените от Молиер произведения, както и хипертекстовете на негови творби, създадени по същото време. И на края, средновековните фарсове, както и комедиите дел арте, включени в корпуса, също не са били изследвани от гледна точка на специфичната им театралност.

Авторката се е запознала както с теоретичните проучвания върху анализа на драматичен текст и конкретно върху проблема за театралността, така и с най-новите изследвания върху творчеството на Молиер и театъра на 17 век. В библиографията фигурират над 276 заглавия на френски, английски, български и руски.

Дисертационният труд, с общ обем от 514 страници (651 стандартни машинописни страници), има ясна и стройна структура. Изграден е от 7 основни части, заключение и две приложения.

В първата уводна част са обосновани темата, методологията и корпусът на анализ; формулирана е задачата на изследването в контекста на съвременната молиеристика, представена е и структурата на самата работа. Тя следва предложен от авторката и добре мотивиран собствен аналитичен модел.

Конкретната разработка обхваща 6 глави. Белезите на театралността в пиесите на Молиер се разглеждат на широка основа и от три различни гледни точки, с оглед на генезиса, на текстовата им структура и на предшестващите ги постановки, от които са произлезли, а именно:

1. с оглед на драматургичната традиция от Средновековието до 17 век и на съвременния за писателя социо-естетически контекст, белязан от естетиките на барока, класицизма и социо-галантния етос;
2. по отношение на многопластовата текстура на пиесите, съставена от паратекст, реплики и ремарки, както и с оглед на някои специфични драматургични форми, структури и принципи (театър в театъра, театрална референциалност, метадискурсивност, синергетика, синкретичност и др.);
3. във връзка със съдържащия се в успоредни пиратски текстове и хипертекстове сценичен изказ на първичните Молиерови спектакли, поставени от автора преди публикацията на пиесите му.

В заключението са изведени основните резултати от проучването, очертани са приносните моменти и са набелязани някои нови насоки за бъдещи изследвания.

Изследванията са направени с голяма прецизност и изчерпателност, както в теоретичен, така и в конкретно-приложен план.

Авторката подробно изяснява основните оперативни понятия и терминологичен апарат, с които си служи, представя тяхната еволюция, значението, което те придобиват в основните методологични школи както и в концепциите на някои от най-известните френски театроведи като Павис, Томасо, Корвен, Юберсвелт и др. След този обстоен преглед, доц. д-р Генова убедително отстоява и собствената си позиция по отношение на използваните понятия, която не винаги съвпада с виждането на утвърдени критици. В тези характерни за всяка отделна глава уводни бележки проличава отличната теоретична осведоменост на дисертантката, както и способността й да защитава своята гледна точка.

Стремежът на доц. д-р Генова към прецизност и детайлност се провява и в конкретния анализ, където сценичният изказ е разгледан на различни текстови нива и под нива, структури и отделни звена. Като пример мога да посоча изследването на театралността в отделните типове Молиерови паратексти – от заглавия и подзаглавия, до списъка на действащите лица и имената им, включените в текста илюстрации и т.н. Изчерпателността се проявява и на нивото на текста – от различните стилови регистри на репликите и специфичната им пунктоация, съдържаща редица указания за дикцията, мимиката, жестовете и актьорската игра, до обстойно анализираните ремарки и връзките им с драматичното слово.

За прецизния и добре структуриран анализ на театралността допринасят и множеството оригинални аналитични модела, схеми и класификации, които авторката въвежда в работата си. Особено продуктивна е предложената от доц. д-р Генова функционална типология на ремарките, включваща 5 основни групи, всяка от които съдържа и някои отделни подгрупи. Тази типология е приложена към всяка една от 30-те пиеси, а резултатите от изследването са обобщени в подробни статистически таблици, белег за задълбочения характер и богатата документация на дисертационния труд. Намирам напълно убедителни и връзките, които доц. д-р Генова установява между различния тип и брой ремарки във всяка една от творбите и естетическата им специфика, характера на драматичното действие и особеностите на сюжета им.

Конкретните анализи са убедителни и оригинални. Те са направени с вещина, с усет към отделния детайл, но и с умение всяко наблюдение да се подчини на избраната гледна точка. Като е изследвала илюстрациите към няколко отделни пиеси **(***Училище за мъже, Училище за жени, Любовта лекар, Тартюф, Мизантроп, Лекар по неволя***),** Генова е мотивирала много добре специфичната им роля на свързващо звено между печатан текст и предшестващ го спектакъл. Откроени са от една страна връзките им с театралната сцена и актьорска игра, а от друга с текстуалните ремарки. Тази важна функция на илюстрациите в пиесите на Молиер досега не е била отбелязана от критиката. А тя отвежда към спектаклите на поставяните от автора собствени пиеси и има важно значение за по-точното им тълкуване както в структурален, така и в тематичен план.

За отличната аргументираност на работата допринася и способността на авторката да избира най-ярките примери в подкрепа на своите тези. Така театрализирането на метадискурсите, включени в творбите му се проследява чрез пиеси памфлети, каквито са *Критика на Училище за жени* и *Версайско импромптю.* А сценичността, съдържаща се в някои драматургични похвати като театър в театъра, синкретичност и др. се изследва в хибридните Молиерови пиеси, където тя е най-ярко проявена, поради специфичната им структура от текст и музикално-балетни фрагменти, подчертаваща условния характер на театъра. Наблюденията върху развитието на тази слабо проучена жанрова форма в Молиеровата драматургия театър насочват към вътрешното й единство и открояват засиления стремеж на автора към изграждане на цялостен спектакъл.

Определен интерес представляват и съпоставителните изследвания на успоредни текстове с оглед на съдържащата се в тях театралност. Като анализира в съпоставителен план някои успоредни текстове т.е. пиратска и официална версия на *Жорж Данден, Сганарел, Мнимият болен, Сицилианецът или любовта художник, Каменният пир*, доц.д-р Генова много ясно откроява приликите и разликите им по отношение на съдържащите се в тях сценични указания и достига до убедителни изводи. Те, от своя страна, показват два типа рецепция – сценична, на съвременен на Молиер зрител или актьор, участник в поставения от него спектакъл и текстуална, на читател на публикувана от автора пиеса, произлязла от негова предишна сценична постановка. Тези съпоставителни анализи се правят за пръв път с оглед на този корпус и на избраната комплексна гледна точка и хвърлят нова светлина върху драматургията на френския комедиограф, както и върху изградения от него спектакъл.

В дисертационния труд ясно проличава и отличното владеене на разглежданата материя от авторката, както и богатата й ерудиция. Доц. д-р Генова познава не само естетическите възгледи на Молиер, съдържащи се в различните предговори или допълващи ги документи към пиесите му, но и поетиката на Западноевропейския театър от Средновековието до 17 век. В работата умело се цитират възгледите на редица видни писатели теоретици като Фюретиер, Боало и др. във връзка с разглежданите проблеми. Това позволява на дисертантката да прави интересни съпоставки между сценичността в творчеството на разглеждания драматург и в други предхождащи или съпътстващи го театрални явления, като едновременно открои и специфичния характер и развитие на използваните от него жанрови форми.

Работата е написана на точен, ясен и стегнат български език.Авторефератът отговаря напълно на съдържанието на дисертационния труд.

Виждам приносните моменти на дисертацията в две главни насоки – теоретична и практично-приложна.

В теоретичен план са предложени: аналитичен модел за анализ на театралността в драматичен текст, функционална типология на ремарките, както и редица класификационни схеми по разглежданите в труда проблеми. Тези оригинални модели допринасят за по-детайлния прочит на драматичен текст с оглед на сценичната му реализация и могат успешно да се прилагат към най-различни нови изследвания и корпуси.

В приложно-практически план, дисертационният труд е първо по рода си обхватно изследване върху театралността в творчеството на Молиер, което своеобразно допълва и обогатява двата традиционни и диаметрално противоположни подхода при изследването му - литературен и сценичен.

Избраният ъгъл на изследване разширява прочита на разглежданите комедии с оглед на неизследваните им досега сложни генетични отношения между сцена и текст. Те, от своя страна, насочват към запазената връзка между актьор, режисьор и автор в печатните Молиерови издания, както и към значението на въведената от него пунктоация, съдържаща редица сценични указания. Всички тези нови моменти позволяват да се преосмислят някои широко възприети от критиката твърдения, като тезата за чисто литературната значимост на молиеровите произведения, за пълната им липса на театрално новаторство или модернизирането на пунктоацията им.

Изследването на театралността показва и единството на Молиеровото творчество, с което се оборват някои традиционни твърдения относно разнородния характер на пиесите му.

Ясно е откроена и неизследваната до сега Молиерова тенденция към литературизиране на сценичните постановки на пиесите си при печатните им версии, с което се обясняват и разликите им от успоредните на тях пиратски издания.

В труда са посочени и някои специфични аспекти на възприетата от Молиер актьорска игра, жестове, мимика, сценично поведение и т.н.

Изследванията внасят нови моменти и по отношение мястото на Молиер в контекста на литературната и съвременната му естетическа традиция. Въз основа на ясно изградени критерии е отхвърлена традиционно възприетата теза за пряка връзка между средновековния фарс и фарсовите комедии на Молиер. Показано е и специфичното място на Молиеровото творчество, своеобразно съчетало традициите на комедия дел арте, поетиката на класицизма и влиянието на барока.

В заключение, въз основа на посочените редица приносни моменти, считам, че дисертационният труд на доц. д-р Весела Генова е оригинално новаторско изследване върху важен за творчеството на Молиер проблем. Той отговаря напълно на изискванията към подобен тип научни разработки. Ето защо, с пълна убеденост ще гласувам научната степен *доктор на филологическите науки* да бъде присъдена на доц. д-р Весела Генова.