

PRO настоящее

Новый театр, старая сцена

Вера МАКСИМОВА.

Актер в начале XXI века

Автором предпринята одна из первых попыток проанализировать (в самых разных аспектах) отечественное актерское искусство конца XX – начала XXI вв. Автор ставит перед собой цель – определить приметы нового, рожденного сегодняшним временем в актерской игре, понять состояние актерского ансамбля, обратить внимание на актеров разных возрастов и типов, от самых молодых до 45-летних, служащих в репертуарных театрах, академиях, антрепризах, студиях, «подвалах», в том числе и на тех, кто существует поодиночке, попеременно переходя из одной театральной структуры в другую. Автора также волнует состояние театральной школы и отсутствие индивидуальности среди молодых актеров последнего десятилетия.

Ключевые слова: искусство актера, актерское поколение, актерская школа, тип актера, актерский ансамбль, ампула.

Валерий СЕМЕНОВСКИЙ.

Чужое и свое. Товстоногов

На примере творчества Г.А. Товстоногова, и прежде всего спектакля «История лошади», исследуется проблема режиссерского авторства. Товстоногов, как никто другой из мастеров отечественной режиссуры второй половины XX века, был открыт влиянию режиссеров-предшественников. И современников тоже. Что определяет эстетическую и этическую законность его заимствований? Попытка ответить на этот вопрос представляет не только узко-биографический интерес. Речь идет о том, что с возникновением режиссуры как авторской профессии между автором-драматургом и автором-режиссером установились взаимоотношения, неизвестные театру предшествующих эпох.

Ключевые слова: Товстоногов, Розовский, «История лошади», Зингерман, художественная целостность спектакля.

Вадим ЩЕРБАКОВ.

Всем спасибо!

Размышления историка театра по поводу нового проекта Театра Наций «Рассказы Шукшина». В связи с опытом Корша и театров, вооруженных художественной идеей, автор пытается обнаружить смысл одного из самых популярных спектаклей прошедшего сезона.

Ключевые слова: смысл драматического спектакля, перевоплощение, сопереживание актеру, культурный отдых.

Ирина УВАРОВА.

Лиликанский проект

Игра в лиликанский народец, которую затеял московский Театр «Тень», обернулась обширным и содержательным проектом. На самой маленькой сцене на свете крошечные куклы доказали свою состоятельность.

Ключевые слова: театр кукол, Театр «Тень», Илья Эпельбаум, Майя Краснопольская, Тонино Гуэрра, Анатолий Васильев.

Елена ГОРФУНКЕЛЬ.

Марчелли и Омская драма

Евгений Марчелли, выпускник Щукинского училища 1980-х годов, – сегодня известный режиссер. Прославился, возглавив в конце 1980-х годов Тильзит-театр в г. Советске (Калининградская область), строя собственную репертуарную политику, ставя спектакли острые, дискуссионные и даже эксцентрические. В 1990-е годы сделал несколько спектаклей в Вахтанговском театре в Москве. В 2008 году выбран художественным руководителем Калининградского драматического театра. А до этого пять сезонов – и очень успешно – возглавлял один из лучших театров России – в Омске. Анализу спектаклей Омской драмы, побывавшей в 2008 году на гастролях в Санкт-Петербурге, и посвящена данная статья.

Ключевые слова: Марчелли, Омская драма, Тильзит-театр, Горький, Чехов.

Наталья КАЗЬМИНА.

«Античное приключение» русской сцены

Отношения русского театра с античными текстами никогда не были естественными и органичными. Всякий раз интерес к ним вспыхивал в период социальных сломов и затем угасал, жестко регулиру-

емый либо внешней, либо внутренней цензурой. Новое оживление взаимоотношений русского театра с античностью явно стимулировала случившаяся в России перестройка. Она коснулась всех уровней общества и культуры и востребовала в искусстве крайние и прежде не популярные или не поощряемые идеологией жанры. На одной чаше весов оказались бульварные комедии, на другой – античная трагедия. Автор пытается найти закономерность в этих странно сложившихся отношениях русского театра с античностью на примере разных времен и разных судеб известных режиссеров.

Ключевые слова: античный спектакль, Антигона, Эдип, Медея, Федра, Санин, Озаровский, Таиров, Охлопков, «Орестея» П. Штайна, А. Левинский, А. Васильев.

Опыт

Вера МАКСИМОВА.

Ефремов и Лобанов (Окончание)

В этой дискуссионной статье сравниваются два больших художника, известных режиссера, на первый взгляд, мало похожие друг на друга. Автор анализирует понимание «театральности» и тем, и другим, отношение к военной пьесе. Автор сравнивает и сопоставляет некоторые факты их творческой биографии, размышляет о том, какое место в судьбе каждого заняла драматургия А.П. Чехова

Ключевые слова: Ефремов, Лобанов, МХАТ, Театр Ермоловой, театральность.

Евгения ТРОПП.

«Когда над землей зажжется рассвет»...

«Сирано де Бержерак» в «Современнике» (1964)

Статья посвящена постановке пьесы Э. Ростана «Сирано де Бержерак» в театре «Современник» (режиссеры Олег Ефремов и Игорь Кваша). Спектакль не считается абсолютной удачей театра, но в нем отразилось переходное для советского общества время. Премьера состоялась в 1964 году, когда подходил к концу период оттепели, и тема свободы слова оказалась особенно злободневной. Интерес для истории театра представляет также сделанный поэтом Юрием Айхенвальдом новый перевод пьесы.

Ключевые слова: Сирано де Бержерак, «Современник», Ефремов, Кваша, Юрий Айхенвальд.

Театр художника

Виктор БЕРЕЗКИН.

Дмитрий Крымов

В статье рассматриваются спектакли Дмитрия Крымова как произведения особого вида сценического творчества – театра художника. Анализируется специфическая структура этих произведений, их построение в форме визуальных акций, исполнявшихся сначала художниками (спектакль «Недосказки»), затем художниками и актерами (спектакли «Донкий Хот», «Торги», «Демон. Вид сверху»), наконец, только актерами (спектакли «Корова», «Опус №7»). Статья – продолжение работы автора на тему мирового и российского театра художника второй половины XX – начала XXI веков.

Ключевые слова: театр художника, композиция, акция, костюм, грим, кукла, пространство, свет, проекция, игра с предметом.

PRO memoria

К 200-летию Н.В. Гоголя

Инна ВИШНЕВСКАЯ.

Мой «Ревизор»

Статья автора, посвятившего себя изучению и пропаганде творчества Н.В. Гоголя, приурочена к его 200-летию. В который раз автор страстно призывает практиков театра внимательнее читать классиков и делится своими воспоминаниями об одном из самых интересных «Ревизоров» на русской сцене XX века – спектакле Г.А. Товстоногова в БДТ.

Ключевые слова: «Ревизор», Товстоногов, Лавров, Юрский, Городничий, Хлестаков.

Екатерина ПАДЕРИНА.

О банальном и оригинальном в «Игроках» Гоголя

Остроумно организованная интрига пьесы Гоголя «Игроки» включает в себе существенно более сложное и серьезное содержание, нежели эксплуатируемая театром плутовская история с неожиданной, как в детективе, развязкой. Для того, чтобы понять и по достоинству оценить художественное содержание этой комедии,

необходимо дифференцировать банальные литературно-драматургические элементы, пародируемые Гоголем, и оригинальные решения историко-культурных проблем, актуальных в его эпоху и по сию пору.

Ключевые слова: Гоголь, комедия, карточная игра, плутовской анекдот, пародия, ярмарка, театр в театре.

Мастер-класс

Ирина УВАРОВА.
«Балаган вечен».

Комментарий к статье Мейерхольда–Бонди

Каким должен стать театр будущего? Вопрос, волновавший режиссуру начала XX века. В. Мейерхольд и Ю. Бонди предложили свой вариант, маскируя серьезность установок формой беспечной и легкомысленной.

Ключевые слова: Мейерхольд, Ю. Бонди, балаган, Арлекин, театр будущего.

Кристина МАТВИЕНКО.

Вс. Мейерхольд и кино:

от «Портрета Дориана Грея» к «Лесу»

Статья посвящена творчеству Мейерхольда-кинорежиссера и его вкладу в кинофикацию театра 1920-х годов. Через собственно кинематографическую практику Мейерхольда рассматривается динамика его отношения к кино: от неприятия «десятой музы» и отказа считать кино искусством до стремления изучить эстетические законы кино и использовать их в театральной практике.

На примере двух фильмов, поставленных Мейерхольдом, – «Портрет Дориана Грея» (1915) и «Сильный человек» (1917), – анализируется его вклад в развитие экранного искусства, методика работы с актером и визуальным строем немой картины. Именно в ходе съемок двух фильмов Мейерхольд понял не только техническую сторону кино, но и природу его образности.

Вскоре, на волне кинофикации 1920-х годов, Мейерхольд применил свои познания о кино на сцене.

Тема «Мейерхольд и кино» актуальна до сих пор и не ограничивается одной лишь «кинофикацией». В статье затронуты основные аспекты этих сложных и плодотворных для последующего развития кино и театра взаимоотношений.

Ключевые слова: кинофикация, политобозрение, монтаж, ФЭКС, Эйзенштейн, Студия на Бородинской, мимодрама, балаган, киногоения, Пиотровский, аттракцион, коллаж, агитация, эксцентрика, биомеханика, предыгра.

Марина ЗАБОЛОТНЯЯ.

Дело о «Драконе»

Статья посвящена истории создания спектаклей «Дракон» по пьесе Е. Шварца Николаем Акимовым на сцене ленинградского Театра Комедии. Данная тема открывает важный аспект непростых взаимоотношений художника с властью. Такого победителя драконов, как Акимов, было мало. Бойцовские качества художника-режиссера, его полемический отточенный стиль вызывали восхищение, обезоруживая врагов. Дело о «Драконе» – еще одна яркая страница из жизни создателя Театра Комедии, блестящей личности – Николая Акимова. В работе использованы архивные документы, в том числе, ранее неизвестные воспоминания бутафора Вахтанговского театра (РГАЛИ). Исследование проводится в контексте современных спектаклей, политических и культурологических событий в мире.

Ключевые слова: Акимов, Шварц, «Дракон», ленинградский Театр Комедии, Вахтанговский театр, художник театра.

Европа и Россия

Анна УЛЬЯНОВА.

Эволюция театральной практики

Адольфа Аппиа. 1903–1923 годы

Статья посвящена практическим театральным опытам, осуществленным в начале XX века швейцарским сценографом, теоретиком театра и реформатором постановки вагнеровской музыкальной драмы – Адольфом Аппиа. Первой театральной постановкой Аппиа стали фрагменты из оперы Ж. Бизе «Кармен» и симфонической поэмы Р. Шумана «Манфред», поставленные им на сцене частного парижского театра в 1903 году. Обычно мало привлекающие внимание исследователей, эти спектакли, тем не менее, имели широкий международный резонанс и подготовили почву для дальнейшей практической театральной работы Аппиа, в частности – экспериментов в области театрального освещения. Следующим и, пожалуй,

самым известным спектаклем Аппиа стал «Орфей» К.-В. Глюка в Хеллерау (1912,1913), поставленный совместными силами А. Аппиа, А. Зальцмана и Э. Жак-Далькроза. В статье делается анализ этого спектакля и определяется его назначение для мирового театра. После Первой мировой войны Адольф Аппиа знакомится с Э.-Г. Крэггом. По сей день их творчество рассматривается в одном контексте сценографических реформ рубежа веков. В 1923 году Аппиа удается осуществить мечту всей своей жизни. Тосканини приглашает его в Ла Скала для работы над оперой «Тристан и Изольда». В статье воссоздается этот поистине новаторский спектакль на основе документальных материалов – фотографий, критических статей, режиссерских указаний Аппиа. Начиная с «Тристана», Аппиа обращается к «эффективной постановке» вагнеровской музыкальной драмы – практически к воплощению на сцене той сценографической реформы, основные теоретические положения которой он изложил в своих программных трудах: «Постановка вагнеровской драмы» и «Музыка и постановка».

Ключевые слова: Аппиа, Байрейт, Вагнер, Глюк, Далькроз (или Жак-Далькроз), Хеллерау, Ла Скала, «Кармен», «Манфред», «Орфей», «Тристан и Изольда», оперный театр, сценография, новаторство, освещение, рубеж веков.

About the Present

A new theatre, an old stage

Vera MAKSIMOVA,

‘The Actor at the Beginning of the 21st Century’

This is one of the first efforts to analyse, in various aspects, the Russian acting at the turn of the 21st century. The author's aim is to see what is new in today's acting, to understand the present state of the actors' ensemble, to pay attention to actors of different types and age groups (up to 45-year-olds) working in different theatre structures. The author expresses concern about the state of the Russian school of acting and lack of individuality in young actors of the last decade.

Keywords: the art of acting, actors' generation, school of acting, type of actor, actors' ensemble.

Valery SEMENOVSKY,

‘Own and Another's. Tovstonogov’

A study of the problem of the theatre director's authorship. The author analyses the case of G.A. Tovstonogov, in particular his production of *The Story of a Horse*. Tovstonogov was open to influences of his predecessors (and contemporaries) as no other prominent director working this country in the second half of the 20th century. What determined the ethical and aesthetic of his borrowings? Trying to answer this question is of general importance. The heart of the matter is this: when directing became an *auteur* profession it led to new relations between dramatist and director as authors which had been unknown in theatre history.

Keywords: Tovstonogov, Rozovsky, *'The Story of a Horse'*, Zingerman, artistic unity of a production.

Vadim SHCHERBAKOV,

‘Thanks to all’

Theatre historian's reflections about Short stories by Vassiliy Shukshin, a new project of The Nations State Theatre. In connection with experience of Fiodor Korsh and theatres of artistic idea the author tries to discover some sense in one of the most popular production of last season.

Key words: sense of production in Drama theatre, impersonation (perevoploshchenie), empathy to (co-experience with) an actor, cultural relaxation.

Irina UVAROVA,

‘The Lilikan Project’

Playing at Lilikan little people led the Tyen' (Shadow) Theatre Company, Moscow, to launch a big and serious project. Tiny puppets performing on the smallest stage in the world have asserted their independence.

Keywords: puppet theatre, Tyen'Theatre, Ilya Epelbaum, Maia Krasnopol'skaya, Tonino Guerra, Anatoly Vasiliev.

Yelena GORFUNKEL,

‘Marchelli and the Omsk Theatre’

Yevgeny Marchelli, a 1980s graduate of the Shchukin Institute, is now a well-known director. He achieved fame in the late 1980s after becoming head of the Tilsit Theatre in Sovietsk (Kaliningrad Region) building up his own repertory policy, directing topical, controversial and even eccentric productions. In the 1990s he

directed several productions at the Vakhtangov Theatre in Moscow, in 2008 was elected Artistic Director of the Kaliningrad Drama Theatre; before that, for several seasons he had worked very successfully as the head of one of the best Russian theatres in Omsk. This article is devoted to the examination of Omsk Drama Theatre productions shown in 2008 in St. Petersburg.

Keywords: Marchelli, Omsk Drama Theatre, Tilsit Theatre, Gorky, Chekhov.

Natalya KAZMINA,
'The "Cassical Adventure" of the Russian Stage'

The Russian theatre's relations with antique texts have never been natural or organic. Each time interest in them flared up in periods of social upheavals and then died down under the pressure of official or 'inner' censorship. The perestroika stimulated a revival of the Russian theatre's interest in Classical drama. The perestroika influenced society and culture on all levels and, in particular, called for **extreme genres which had formerly been unpopular or ideologically suspect**. Two poles, boulevard comedy and Classical tragedy, emerged. The author examines the fortunes of eminent directors, who staged Classical texts, in different periods, trying to define a pattern in the strange relations between the Russian theatre and antiquity.

Keywords: Classical production, Antigone, Oedipus, Medea, Phaedra, Sanin, Ozarovsky, Tairov, Oklopkov, *Oresteia* by P. Stein, A. Levinsky, A. Vasiliev.

An Experience

Vera MAKSIMOVA,
'Yefremov and Lobanov' (ending)

In this controversial article the author compares two big artists, famous directors who, at first sight, have not much in common. The author analyses their concepts of 'theatricality', compares some facts of their careers reflects on the role of Chekhov's drama in their fortunes.

Keywords: Yefremov, Lobanov, MKHAT, Yermolova Theatre, theatricality.

Evgenia TROPP,
'Cyrano de Bergerac in Sovremennik'

This article is dedicated to the staging of *Cyrano de Bergerac* in *Sovremennik* (directors Oleg Efremov and Igor Kvasha). The play was not entirely successful but

was able to reflect transformative moments in Soviet society. The play premiered in 1964 towards the end of the period of liberalization in the Soviet Union when the theme of freedom once again was important. Equally interesting is the new translation of the play by poet Juri Aihenvald.

Keywords: *Cyrano de Bergerac*, *Sovremennik*, Efremov, Kvasha, Juri Aihenvald.

The Artist's Theatre

Victor BERIOZKIN,
'Dmitri Krymov'

The article analyses Dmitri Krymov's productions as works of a special kind – the artist's theatre. The author examines the specific structure of these works, their arrangement in the form of visual actions first performed by theatre designers and, lastly, by actors (some of his productions are *Trading*, *Demon*, *A view from Above*, *Opus No. 7* and others). In this article the author continues his study of the contemporary artist's theatre.

Key words: artist's theatre, composition, action, costume, make-up, puppet, space, light, projection, play with an object.

About the Past

To mark the 200th Anniversary of Gogol

Inna VISHNEVSKAYA,
'My Government Inspector'

The author, who is devoted to the study of Gogol, published this article to mark the 200th anniversary of the writer's birth. She calls on theatre practitioners to read the classics more attentively and remembers one of the most interesting Russian productions of *The Government Inspector* in the 20th century – that by G.A. Tovstonogov at the BDT.

Keywords: *The Government Inspector*, Tovstonogov, Lavrov, Yursky, the Mayor, Khlestakov.

Yekaterina PADERINA,
'On the Banal and Original in Gogol's Gamblers'

The craftily arranged plot of Gogol's *Gamblers* is not just the story of a hoax with an unexpected ending, of the type so much exploited by the theatre. In order to really appreciate it one must be able to differentiate between the banal literary and dramatic elements,

which Gogol parodies, and the original solutions to historical-cultural problems which were and still are topical.

Keywords: Gogol, comedy, card-playing, hoax, parody, fair, theatre-within-theatre.

Top Class

Irina UVAROVA,
'"The Fairground Booth is Immortal". Commentary to an article by V. Meyerhold and Y. Bondi'

What must the theatre of the future be like? This question was of prime importance for early 20th century directors. V. Meyerhold and Y. Bondi offered their own version masking the seriousness of purpose with lightweight and carefree form.

Keywords: Meyerhold, Y. Bondi, fairground booth, Harlequin, the theatre of the future.

Christina MATVIENKO,
'V. Meyerhold and Cinema: from The Picture of Dorian Gray to The Forest'

Meyerhold's attitude to cinema developed from total rejection to the desire to explore the aesthetic laws of cinema and use them in his theatre practice. The author focuses on two films, *The Picture of Dorian Gray* (1915) and *The Strong Man* (1917) to analyse the director's contribution to the development of film as art and his methods of working with actors and on the visual aspects of a silent movie. There were a number of ways in which cinema influenced the aesthetics of his theatre productions in the 1920s. In particular, he very effectively used projections on screen in his political revues, thus anticipating E. Piscator's practice; he introduced imitations of 'the close-up' and a quick change of 'frames'. He truly appreciated the possibilities of the new art in the future interactions of cinema and theatre.

Keywords: cinematization, political revue, montage, FEKC, Eisenstein, the Studio on Borodinskaya, mimodrama, Piotrovsky, clown show, attraction, collage, agitation, eccentric, biomechanics, pre-acting.

Marina ZABOLOTNYAYA,
'The Case of The Dragon'

This article is devoted to the history of Nikolai Akimov's productions of *The Dragon* by Y. Shvartz at the Leningrad Comedy Theatre. Coming into conflict with the authorities over staging this play Akimov

won the battle; he is one of very few artists who have been able to do so owing to his fighting spirit and resourcefulness. The author has drawn on documents kept in the archives, including the memoir, hitherto unknown, of a Vakhtangov Theatre property-maker (RGALI). The research includes the context of world political and cultural events contemporaneous with the productions discussed.

Keywords: Akimov, Shvartz, *The Dragon*, Leningrad Comedy Theatre, Vakhtangov Theatre, designer.

Europe and Russia

Anna ULYANOVA,
'The Evolution of Theatre Practice of Adolphe Appia. 1903 – 1923'

Adolphe Appia was a Swiss designer and theoretician, reformer of staging the Wagnerian musical drama. His first productions (fragments of Bizet's *Carmen* and Schumann's *Manfred* (1903) enjoyed international fame. The author analyses one of the most famous productions by Appia, *Orpheus* by Gluck (Hellerau, 1912, 1913) explaining its significance for the world theatre. The author describes in detail the innovative production of *Tristan and Isolde* (1923, La Scala, Milan) in collaboration with Arturo Toscanini. With *Tristan* Appia turned to practical implementation of his reform of scenography propounded in his two theoretical works: *Production of a Wagnerian Opera* and *Music and Production*.

Keywords: Appia, Bayreuth, Wagner, Gluck, Jaques-Dalcroze, Hellerau, La Scala, *Carmen*, *Manfred*, *Orpheus*, *Tristan and Isolde*, opera theatre, scenography, innovation, lighting, turn of the century.