

Оглавление

Предисловие

- Очерк I.** Итальянские декораторы XVI века
Очерк II. Иниго Джонс (1573--1652)
Очерк III. Джакомо Торелли де Фано (1608--1678)
Очерк IV. Галли Биббиена
Очерк V. Пьетро ди Готтардо Гонзага (1751--1831)
Очерк VI. Карл Фридрих Шинкель (1781--1841) и другие
Очерк VII. Виктор Симов (1858--1935)
Очерк VIII. Константин Коровин (1861--1939)
Очерк IX. Александр Бенуа (1870--1960) и Мстислав Добужинский (1875--1958)
Очерк X. Лев Бакст (1866--1924)
Очерк XI. Александр Головин (1863--1930)
Очерк XII. Адольф Аппиа (1862--1928) и Гордон Крэг (1872--1966)
Очерк XIII. Художники в театре Александра Таирова
Очерк XIV. Художники-конструктивисты в спектаклях Всеволода Мейерхольда
Очерк XV. Художники эпического театра Бертольта Брехта
Очерк XVI. Владимир Дмитриев (1900--1948)
Очерк XVII. Александр Тышлер (1898--1980)
Очерк XVIII. Йозеф Свобода (1920 г. р.)
Очерк XIX. Ралф Колтан (1924 г. р.)
Очерк XX. Давид Боровский (1934 г. р.)

Основная литература

Книги по истории искусства сценографии

Литература по каждой главе

Список иллюстраций

Предисловие

Книга является третьим томом исследования "Искусство сценографии мирового театра". В отличие от первых двух томов ("Искусство сценографии мирового театра. От истоков до середины XX века" (М., 1997) и "Искусство сценографии мирового театра. Вторая половина XX века" (М., 2001)), в которых была рассмотрена историческая типология сценографического творчества и показана смена систем и принципов его функционирования в спектакле, эта книга представляет собой персонифицированную историю сценографии в лицах. Она рассказывает о наиболее выдающихся художниках мирового музыкального и драматического театра XVI--XX веков. Каждый очерк посвящен мастеру (или группе мастеров), чье творчество определило тот или иной этап развития этого искусства. **Итальянские декораторы XVI века** создали сценические "перспективы", первый в истории декорационного искусства способ оформления спектаклей. **Иниго Джонс** претворил и развил этот опыт в условиях английского придворного театра, обозначив в своих решениях представлений "масок" переход к декорационному барокко XVII века, самым выдающимся представителем которого был **Джакомо Торелли**, открывший великие изобразительные возможности сценического пространства и театральной машинерии.

Искусство семьи **Галли Биббиена** на целое столетие (с 80-х годов XVII по 80-е годы XVIII столетия) определило визуальный облик спектаклей европейского музыкального

театра и утвердило принципы оформления спектаклей (итальянских опер-серия) композициями "одухотворенной архитектуры" в форме так называемых угловых рисованных перспектив и в стиле "торжествующего барокко". Классицистские, просветительские и преромантические веяния в декорационном искусстве конца XVIII -- начала XIX века наиболее последовательно выразил **Пьетро ди Готтардо Гонзага**, оказавший особенно сильное влияние на формирование национальной школы русских театральных художников.

Принципы оформления спектаклей в романтическом театре раскрыты на примере немецкого декорационного искусства -- в лице, прежде всего, выдающегося мастера **Карла Фридриха Шинкеля**, а также его последователей, и далее в аспекте проблематики синтеза искусств, выдвинутой Р.Вагнером.

Проблемы натурализма, воспроизведения на сцене картины реальной жизни, поисков выразительных средств создания психологической атмосферы и настроения, связанных уже с влиянием импрессионизма на драматическую сцену, рассматриваются сквозь призму работы К.Станиславского с **Виктором Симовым** над спектаклями первого десятилетия Московского Художественного театра. Уникальный опыт импрессионистической живописной декорации музыкального театра анализируется в очерке, посвященном **Константину Коровину**.

Следующий этап развития декорационного оформления спектаклей, определяемый приходом в театр петербургских мастеров круга "Мира искусства" и связанный с их миссией воссоздания на сцене традиций культуры прошлого -- в духе неоромантической стилизации и ретроспективизма, -- представлен в очерках о творчестве **Александра Бенуа** и **Мстислава Добужинского**, **Льва Бакста** и **Александра Головина**, причем последние двое показаны как художники, выходящие далеко за пределы мирискуснической эстетики.

Новаторские открытия, совершенные в конце XIX -- начале XX века **Адольфом Аппиа** и **Гордоном Крэгом** и легшие в основу последующего развития сценографии, предвосхищают очерки о сценографических исканиях в постановках трех выдающихся режиссеров первой половины XX века: **художники в театре Александра Таирова**, **художники-конструктивисты в спектаклях Всеволода Мейерхольда**, **художники эпического театра Бертольта Брехта**.

Картину искусства оформления спектаклей в 20--30-е годы дополняет творчество двух художников, эстетически противоположных индивидуальностей: **Владимира Дмитриева**, прошедшего драматический путь от ученика и последователя Мейерхольда до самого глубокого адепта психологической декорации Художественного театра, и **Александра Тышлера**, создателя -- на основе претворения фольклорных и древних традиций ритуально-обрядовой и карнавалыно-игровой культуры -- своего собственного уникального театра, не только сценического, но и станкового.

Наконец, искусство оформления спектаклей в театре второй половины XX века в главных и определяющих направлениях его многообразных исканий, открытий и достижений, приведших к утверждению его новых эстетических принципов -- принципов действенной сценографии, представлено наиболее выдающимися и одновременно очень разными мастерами: **Йозефом Свободой** (Чехия), **Ралфом Колтаи** (Великобритания) и **Давидом Боровским** (Россия).

Foreword

The present book is the third volume in the series 'The Art of World Theatre Scenography'. In contrast to both previous volumes (... and....) which examined the historical typology of the Art

of Scenography, and showed the development of its systems and the principles by which the Art of Scenography contributes to theatrical performances, the present volume exhibits the personification of Scenographical History. The monograph narrates about the most distinguished artists of the world musical and grammatical theatre of the XVI-XXth centuries. Each essay is dedicated to a particular artist (or group of artists) whose oeuvre determined one or other stages in the development of this art.

Italian stage designers of the XVII century invented 'perspectives', which were the first style in the history of stage decorations. Inigo Jones applied and developed this style at the English Court Theatre, initiating the trend towards the baroque style with his "masks performance". The most outstanding representative of the latter was Giacomo Torelli who opened new pictorial perspectives on the stage space and machinery.

The art of the Galli Bibiena family determined (for about a hundred years after 1780) the appearance of European musical stage performances. The principles of stage decoration established by this family (for the Italian opera-series) included compositions of "spiritual architecture" in the form of the so-called "depicted corner perspectives", and also the "triumphant baroque" style.

Pietro di Gottardo Gonzaga, who greatly influenced the formation of the Russian Stage Designers School, was the artist who had been gradually expressing the classical, enlightening and pre-romantic winds in set design at the end of XVIIIth and at the beginning of the XIXth centuries.

The principles of romantic stage decoration are illustrated by taking as an example German Stage Art represented by the prominent artist Karl Friedrich Schinkel and his disciples, on the one side, and the philosophy of the Synthesis of Arts by Richard Wagner, on the other.

The problems of naturality, the reconstruction of real life on the stage, and the search for new methods for creating psychological ambience, are analyzed by V Simov based on Stanislavsky's plays from the first decades of the Moscow Khudozhestvennyi Theatre. All these are already influenced by impressionism. The unique experience of impressionistic painted decorations of the musical theatre are examined in the chapter dedicated to Konstantin Korovin.

A further phase in the development of stage decoration was determined by Petersburg's painters belonging to the "World of Art" society, whose ideas were to hold up to revive cultural traditions such as neo-romantic stylization and retrospectivism. This is exposed in the chapters dedicated to Alexander Benua, Mstislav Dobuzhinsky, Lev Baxt and Alexander Golovin. Note, the latter two were the artists who greatly transcended the limits of the "World of Art" society aesthetics.

The new discoveries made by Adolf Appia and Gordon Crag at the end of the XIXth century and the beginning of the XXth century created the base for a further development of the Art of Stage. This material anticipates the chapters dedicated to the three outstanding stage directors of the first half of the XXth century: "Alexander Tairov and painters", "Vsevolod Meierhold and painters-constructivists", and "Berthold Brecht and painters".

The picture of set design in the 20-30s is complemented by the works of two aesthetically contrast painters Vladimir Dmitriev and Alexander Tyshler. The first led a dramatic life starting as a Meierhold disciple and ending up as a deep adept of the psychological style of decoration in the Khudozhestvennyi Theatre. Alexander Tyshler, in contrast, created his own theatre both stage and miniature(?) based on folklore, traditional ritual, and carnival-culture.

In conclusion, the book presents the Art of Stage Decoration during the second half of the XXth century, its most important quests, developments, and achievements, which led to the establishment of new aesthetic principles of scenography of action. This is traced through the works of the following prominent artists - whose work, however, greatly differs in style - Joseph Svoboda (Czech Republic), Ralph Koltai (Great Britain), and David Borovsky (URSS).

Об авторе

БЕРЕЗКИН Виктор Иосифович

Выдающийся ученый-искусствовед, историк театра, ведущий специалист в области сценографии мирового и отечественного театра. Доктор искусствоведения, профессор. Лауреат Государственной премии и премии г. Москвы. Автор более 350 статей и около 40 книг по вопросам театрального искусства. Многие его работы посвящены истории, теории, типологической классификации видов сценографических решений спектакля, а также современной практике театральных художников.

Творческая деятельность В. И. Березкина без малого полвека была связана с Государственным институтом искусствознания. В. И. Березкину принадлежит первый на русском языке опыт систематического осмысления и классификации классического наследия европейского театрально-декорационного искусства и, что особенно ценно, наследия XX столетия. Впервые в театроведении и сценографоведении В. И. Березкин ввел в научный оборот новое явление искусства современности — театр художника. В. И. Березкин — единственный российский искусствовед, который видел 11 Пражских Квадриеннале сценографического искусства 1967–2007 гг., считающихся главным смотром достижений мировой сценографии. Этот опыт позволил ученому обосновать понятие «театр художника» как новый вид искусства, находящийся на пересечении изобразительных искусств и театра, сценического авангарда и неоавангарда. Театру художника В. И. Березкин посвятил ряд монографий. Серия книг «Сценографы России» завершает фундаментальный труд ученого «Искусство сценографии мирового театра».