

Содержание

Историческая перспектива

- Самсоненко А. Ю.* Человек «пульсирующий».
Павел Орленев в роли Дмитрия Карамазова
(«Братья Карамазовы» К. Дмитриева по роману
Ф. М. Достоевского, Театр литературно-
артистического кружка, 1901) 3
- Песочинский Н. В.* Левый фронт критики 1920-х годов 9

Теория и методология

- Янович А. В.* Формальный метод Оскара Вальцеля 25
- Некрасова-Скавронская А. В.* Теория природы театра
Теодора Лессинга 40
- Спаская М. А.* Влияние элементов перформативных
форм на структуру спектакля 54

Зеркало сцены

- Осеева Ю. А.* Театр Дмитрия Волкострелова:
проблемы поэтики 63
- Ковлакова О. Е.* Творческий метод режиссера
Максима Диденко 80
- Ворончихина Л. А.* «Пушкинская школа»:
спектакли последних сезонов 96
- Горбунова А. С.* «Оптимистическая трагедия»
Виктора Рыжакова: деконструкция мифа
и взрыв жанра 111

- Авторы номера** 123

- Аннотации** 125

Авторы номера

Ворончихина Людмила Александровна — магистр театрального искусства, выпускница Российского государственного института сценических искусств.
Контакты: mila1993_93@mail.ru

Горбунова Анна Сергеевна — студентка магистерской программы «Мастерство сценических постановок» Российского государственного института сценических искусств.
Контакты: gorbunovafj@gmail.com

Ковлакова Ольга Евгеньевна — магистр театрального искусства, выпускница Российского государственного института сценических искусств.
Контакты: le_grilon@mail.ru

Некрасова-Скавронская Анастасия Викторовна — студентка магистерской программы «Исследование экспериментального театра» Российского государственного института сценических искусств.
Контакты: skavronska@gmail.com

Осеева Юлия Андреевна — магистр театрального искусства, выпускница Российского государственного института сценических искусств.
Контакты: julsing@mail.ru

Песочинский Николай Викторович — кандидат искусствоведения, профессор кафедры русского театра Российского государственного института сценических искусств.
Контакты: pesochinsky@yahoo.com

Самсоненко Анна Юрьевна — студентка театроведческого факультета Российского государственного института сценических искусств.
Контакты: samsonenkoannayu@yandex.ru

Спасская Маргарита Андреевна — аспирантка театроведческого факультета Российского государственного института сценических искусств.
Контакты: margarita.spaskaia@gmail.com

Янович Александра Вячеславовна — студентка магистерской программы «Исследование экспериментального театра» Российского государственного института сценических искусств.
Контакты: alexandrajanovich@mail.ru

Authors

Anna Gorbunova – MA student, Mastery of Stage Productions, Russian State Institute of Performing Arts.

Contacts: gorbunovafj@gmail.com

Olga Kovlakova – MA (Theatre Arts), Graduate of Russian State Institute of Performing Arts.

Contacts: le_grilon@mail.ru

Anastasiya Nekrasova-Skavronskaya – MA student, Research of Experimental Theatre, Russian State Institute of Performing Arts.

Contacts: skavronska@gmail.com

Yuliya Oseyeva – MA (Theatre Arts), Graduate of Russian State Institute of Performing Arts.

Contacts: julsing@mail.ru

Nikolai Pesochinsky – PhD (Arts), professor, Dept. of Russian Theatre Studies, Russian State Institute of Performing Arts.

Contacts: pesochinsky@yahoo.com

Anna Samsonenko – 2th year student, Faculty of Theatre History and Criticism, Russian State Institute of Performing Arts.

Contacts: samsonenkoannayu@yandex.ru

Margarita Spasskaya – doctorant student, Faculty of Theatre History and Criticism, Russian State Institute of Performing Arts.

Contacts: margarita.spaskaia@gmail.com

Ludmila Voronchikhina – MA (Theatre Arts), Graduate of Russian State Institute of Performing Arts.

Contacts: mila1993_93@mail.ru

Alexandra Yanovich – MA student, Research of Experimental Theatre, Russian State Institute of Performing Arts.

Contacts: alexandrajanovich@mail.ru

Аннотации

А. Ю. Самсоненко

Человек «пульсирующий». Павел Орленев в роли Дмитрия Карамазова («Братья Карамазовы» К. Дмитриева по роману Ф. М. Достоевского, Театр литературно-художественного кружка, 1901)

К прозе Ф. М. Достоевского русский театр обратился в самом конце XIX века. Павел Орленев первым вывел на сцену героя романа «Преступление и наказание», сыграв роль Раскольникова (1899). Однако этой постановкой не исчерпывается история отношений Орленева с «романными» героями Достоевского. Продолжением — уже в XX веке — стал спектакль «Братья Карамазовы» (1901). Поиск современного героя с «надорванным нервом» и одновременно формирование нового актера-«неврастеника» на материале Достоевского — предмет исследовательского интереса автора статьи.

Ключевые слова: П. Орленев, «Братья Карамазовы», Достоевский, Суворинский театр, актерский театр, сценический текст, трагедия, ритм, актер-«неврастеник», натурализм.

Н. В. Песочинский

Левый фронт критики 1920-х годов

Одно из направлений театральной критики 1920-х годов, выросшее из идей футуризма, связанное с культурно-политическим движением «Левый фронт», обосновало новые направления искусства своего времени. Утверждался условный театр, порывающий с жизнеподобием и предметностью, революционность искусства виделась не в тематике или идеологии, а прежде всего в свободной, будоражащей сознание нового зрителя площадной форме, связанной с техницизмом цивилизации.

Ключевые слова: театральная критика, «Левый фронт», театр 1920-х, Л. Д. Троцкий, конструктивизм, футуризм, В. Э. Мейерхольд.

А. В. Янович

Формальный метод Оскара Вальцеля

В работе рассматриваются принципы немецкого и русского вариантов формального метода. В статье последовательно дается характеристика русской формальной школы, анализируется подход к выявлению стилистических признаков в визуальных искусствах Генриха Вёльфлина. В центре исследования — разбор предложенной Оскаром Вальцелем методики сравнительного анализа, которая может стать инструментом для анализа сценического произведения.

Ключевые слова: формальный метод, сравнительный анализ искусств, Оскар Вальцель.

А. В. Некрасова-Скавронская

Теория природы театра Теодора Лессинга

В статье тезисно представлена книга «Театр = душа» немецкого философа начала XX века Теодора Лессинга, оказавшего влияние на русскую театральную традицию. Труды Лессинга практически не издавались в России, но, несмотря на это, нашли свое отражение в теоретических работах К. С. Станиславского и В. Э. Мейерхольда. Особое внимание в статье уделено выявлению природы театра и тем принципам, по которым театр существует.

Ключевые слова: природа театра, театральная душа, трагедия актера, стиль и образ.

М. А. Спасская

Влияние элементов перформативных форм на структуру спектакля

Статья посвящена исследованию структурных особенностей перформанса как разновидности «искусства действия», выявлению сходств и различий в структурных связях в перформансе и спектакле, описанию изменений, происходящих в результате использования элементов перформативных форм в театре.

Ключевые слова: перформативный поворот, перформанс, зритель, соучастие, событийность, поставангард, визуальный театр, иммерсивный театр, спектакль-променад, site-specific.

Ю. А. Осеева

Театр Дмитрия Волкострелова: проблемы поэтики

Статья посвящена одному из аспектов сложной конструкции поэтики театра post — системному ядру. Методами структурного анализа исследованы все спектакли петербургской театральной группы с 2010 по 2017 год. Работы Волкострелова вписаны как в мировой современный контекст, так и в исторический отечественный — прослежены связи, преемственность, теоретическая база.

Ключевые слова: Дмитрий Волкострелов, театр post, Алена Старостина, Иван Николаев, системное ядро, модус восприятия.

О. Е. Ковлакова

Творческий метод режиссера Максима Диденко

За последние шесть лет Максим Диденко стал не только известным режиссером, но и сформировал узнаваемый режиссерский язык. Многие его постановки в театрах Москвы и Санкт-Петербурга осмысливают мифологию XX века и используют театральные средства, имеющие исток в русском авангарде 1920-х годов. Творческий метод режиссера рассмотрен на примере спектаклей с 2012 по 2017 год.

Ключевые слова: Максим Диденко, «поэтический театр», темпоритм, жанр, музыкальные приемы, хор, сценография, миф, физический театр, циркизация театра, акция, перформанс, монтаж эпизодов.

Л. А. Ворончихина

«Пушкинская школа»: спектакли последних сезонов

Статья посвящена анализу пяти наиболее значимых спектаклей, которые появились в репертуаре театра за последние несколько лет. Эти годы стали для «Пушкинской школы» временем творческого подъема: актеры достигли

профессиональной зрелости, а художественный руководитель театра Владимир Рецептер создал один из лучших своих спектаклей — «Свадьба Кречинского». Анализируя сценическую композицию и способ игры ансамбля, автор пробует проследить, как метод Рецептера развивался в спектаклях последних сезонов, как проявлял себя этот метод в работе режиссера с актерами.

Ключевые слова: Владимир Рецептер, театр «Пушкинская школа», А. С. Пушкин, русская классическая литература, А. В. Сухово-Кобылин, Г. А. Товстоногов.

А. С. Горбунова

**«Оптимистическая трагедия» Виктора Рыжакова:
деконструкция мифа и взрыв жанра**

В статье анализируются две постановки «Оптимистической трагедии» В. Вишневского — путем сравнения знаменитого спектакля А. Таирова в Камерном театре (1933) и совсем недавнего спектакля В. Рыжакова в Александринском театре автор рассматривает трансформацию мифа революции. Параллельно автор описывает рождение жанрового феномена «оптимистической трагедии», изменения в восприятии жанра от XX к XXI веку.

Ключевые слова: трагедия, миф, революция, Вишневский, Таиров, Рыжаков, «Оптимистическая трагедия».

Summary

Anna Samsonenko

The human in pulsation. Pavel Orlenov in the part of Dmitry Karamazov

First theatre productions of Dostoyevsky's writings took place in the late 19th century. Actor Pavel Orlenov was the first one to play Raskolnikov in *Crime and Punishment* (1899). This was not his last contribution in performing Dostoyevsky. Crossing to the 20th century (in 1901) he participated in *Karamazov Brothers*. It was presentation of contemporary character of broken nature and also the introducing of a new actor type — “neurasthenic” on the basis of the prose by Dostoyevsky.

Keywords: Pavel Orlenov, *Karamazov Brothers*, Dostoyevsky, Suvorin Theatre, acting, performance text, tragedy, rhythm, “neurasthenic” emplois in acting, naturalism.

Nikolai Pesochinsky

Left Front of Theatre Criticism of 1920s

One of trends in theatre criticism that grew from the ideas of Futurism was associated with the “Left Front” political and cultural group. It promoted innovative tendencies of contemporary art, non-realistic non-mimetic non-figurative theatre that broke with life illusion. The revolutionary impact of the art was conceived not as ideology but merely as liberated carnival form and spirit of technical civilization that provokes consciousness of new audience.

Keywords: theatre criticism, “Left Front”, theatre of 1920s, Lev Trotsky, productivism, constructivism, futuristic art, Meyerhold.

Alexandra Yanovich
Oskar Walzel’s formalism

In given work the principles of Russian and German formalism variations are examined. In this article Russian formal school is described, the way of stylistic features revealing in *Heinrich Wölfflin* visual arts is given and the comparison method suggested by Oskar Walzel is analyzed for further usage in the performance interpretation.

Keywords: formalism, comparative analysis of art, Oskar Walzel.

Anastasiya Nekrasova-Skavronskaya
Theory of theatre nature by Theodor Lessing

The German philosopher of the XX century beginning Theodor Lessing had a great influence on the Russian theatre tradition, and in given article his book “Theater = Seele” is presented in common theses. Though the Lessing’s books were almost not published in Russia, they were reflected in the work of K. Stanislavski and V. Meyerhold. The main attention of this article was focused on revealing of theatre nature and principles of its existence.

Keywords: Theodor Lessing, theatre nature, theatre soul, actor tragedy, style and character.

Margarita Spasskaya
**The influence of the elements of performative forms
on the structure of theatre models**

The article is devoted to the study of structural features of performance as a variety of the “art of action”. Then similarities and differences in structural links in performance and theatre models are distinguished, changes occurring in the process of using the elements of performative forms in theatre are described.

Keywords: performance art, performative turn, audience participation, theatrical event, post avant-garde, visual theatre, immersive theater, promenade theater, site-specific theater.

Yuliya Oseyeva
Theatre of Dmitry Volkostrelov: the problems of poetics

The article addresses one of the complicated constructs of poetics of *theatre post* – the system core. All of the performances of St. Petersburg’s theatre group from 2010 to 2017 were examined with the methods of structural analysis. The works of Volkostrelov are included in both the worldwide contemporary and the Russian historical contexts – the connections, continuity and theoretical basis are traced.

Keywords: Dmitry Volkostrelov, *theatre post*, Alena Starostina, Ivan Nikolaev, system core, mode of perception.

Olga Kovlakova
Maxim Didenko: method of directing

During recent six years Maxim Didenko became well known director and he has formed his specific artistic language. Many of his productions in theatres in Moscow and in St. Petersburg are based on reflections of the mythology of the 20th century. The director uses some artistic devices that relate to Russian avant-

garde of 1920s. Analysis of Didenko's method of directing is based on productions created from 2012 till 2017.

Keywords: Maxim Didenko, "poetic theatre", tempo-rhythm, genre, devices of music, choir, set-design, myth, physical theatre, circization of theatre, action, performance art, montage of episodes.

Ludmila Voronchikhina

Theatre "Pushkin School": recent productions

Analysis of five most significant productions that were staged at "Pushkin School" theatre during recent years. This period marked raise of creativity: actors entered phase of artistic maturity, artistic leader Vladimir Retsepter created one of his best productions *Krechinsky Wedding*. Through analyzing performance dramaturgy, acting method of the company we find development of artistic concepts of Retsepter during recent seasons as well as tendencies of joint creative work of the director with his company.

Keywords: Vladimir Retsepter, "Pushkin School" theatre, Russian classical literature, Pushkin, Sukhovo-Kobylin, Tovstonogov.

Anna Gorbunova

***Optimistic tragedy* by Viktor Ryzhakov: deconstruction of the myth and the explosion of the genre**

The article is devoted to the study of two theater versions of *Optimistic Tragedy* (by Vsevolod Vishnevsky). The author compares Alexander Tairov's famous performance in the Kamerny Theater (1933) and the work by Viktor Ryzhakov in the Alexandrinsky Theater (2017). The main goal of this work is to consider the transformation of the revolution myth. In parallel, the author describes the birth of the unique genre "optimistic tragedy" and a change in the perception of the genre from the 20th to the 21st century.

Keywords: tragedy, myth, revolution, Vishnevsky, Tairov, Ryzhakov, *Optimistic tragedy*.