

Содержание

Из истории театра

<i>Некрасова-Скавронская А. В.</i> Творческий метод Альберта Бассермана <i>Научный руководитель Д. Д. Кумукова</i>	5
<i>Фурманов А. А.</i> Театральные проекты итальянских футуристов <i>Научный руководитель Н. В. Песочинский</i>	18
<i>Цзинь Чэньюань.</i> Ритуальное представление но-си и традиции театральной терапии <i>Научный руководитель П. М. Степанова</i>	30

Современное искусство представления

<i>Кожекина М. В.</i> «Махабхарата» Питера Брука (1985–1987) и ролевая игра «Махабхарата. Битва битв» (2016) <i>Научный руководитель В. И. Максимов</i>	40
<i>Янович А. В.</i> Творчество Алексея Паперного: от стилистических особенностей к определению художественного направления <i>Научный руководитель Е. Э. Тропп</i>	49
<i>Лоевец А. С.</i> Чехов в режиссуре Жолдака. Психоаналитические мотивы <i>Научный руководитель В. И. Максимов</i>	60
<i>Колосова М. А.</i> Театр акустических воздействий Евгении Сафоновой. <i>Научный руководитель Т. С. Джурова</i>	70
<i>Китаева О. Ю.</i> Опера site-specific: музыкальный театр в новом пространстве. к истокам явления <i>Научный руководитель К. А. Учитель</i>	82
<i>Эфендиева Н. Ф.</i> Репрезентация травмы и памяти в современной российской драматургии (на примере драматургической лаборатории «Археология памяти: коллективизация, „раскулачивание“, голод» Сахаровского центра, Москва, 2016) <i>Научный руководитель М. И. Сизова</i>	94

Театральная школа

<i>Сорока М. С.</i> Театральная педагогика Б. М. Сушкевича 1930–1940-х годов <i>Научные руководители С. Д. Черкасский, М. И. Сизова</i>	104
--	-----

Авторы	115
---------------------	-----

Аннотации	117
------------------------	-----

Авторы

Китаева Ольга Юрьевна — окончила магистратуру Российского государственного института сценических искусств по направлению «Театральное искусство» (образовательная программа «Проектирование международных театральных программ»); имеет степень магистра искусств (Манчестерский университет, Великобритания), менеджер отдела образовательных программ Московского академического Музыкального театра К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко.

Контакты: olga.y.kitaeva@gmail.com

Кожекина Маргарита Владимировна — аспирантка кафедры зарубежного искусства Российского государственного института сценических искусств.

Контакты: margoturu@gmail.com

Колосова Мария Андреевна — окончила магистратуру Российского государственного института сценических искусств по направлению «Театральное искусство» (образовательная программа «Исследования театра и игровых форм культуры»), театральным педагогом, тренером по методике форум-театр, педагогом партиципаторных проектов.

Контакты: kolosmary@gmail.com

Лоевец Анна Сергеевна — окончила магистратуру Российского государственного института сценических искусств по направлению «Театральное искусство» (образовательная программа «Исследования театра и игровых форм культуры»).

Контакты: annaloe05@gmail.com

Некрасова-Скавронская Анастасия Викторовна — окончила магистратуру Российского государственного института сценических искусств по направлению «Театральное искусство» (образовательная программа «Исследование экспериментального театра»).

Контакты: scavronska@gmail.com

Сорока Мария Станиславовна — окончила магистратуру Российского государственного института сценических искусств по направлению «Театральное искусство» (образовательная программа «Методология режиссерско-педагогической работы»).

Контакты: soroка-ms94@yandex.ru

Фурманов Артур Андреевич — аспирант Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой.

Контакты: artofur@yandex.com

Цзинь Чэньюань — окончила магистратуру Российского государственного института сценических искусств по направлению «Театральное искусство» (образовательная программа «Исследования театра и игровых форм культуры»).

Контакты: chenyuwan0328@126.com

Эфендиева Наталия Фикратовна — окончила магистратуру Российского государственного института сценических искусств по направлению «Театральное искусство» (образовательная программа «Проектирование международных театральных программ»), театровед, кинокритик.

Контакты: projects.culture@gmail.com

Янович Александра Вячеславовна — окончила магистратуру Российского государственного института сценических искусств по направлению «Театральное искусство» (образовательная программа «Исследования театра и игровых форм культуры»).

Контакты: alexandranyanovich@mail.ru

Authors

Natalia Efendieva — graduated from the MA program in Theatre Arts (Russian State Institute of Performing Arts), specialist in theatre studies, film critic.

Contacts: projects.culture@gmail.com

Arthur Furmanov — graduate student (Vaganova Ballet Academy).

Contacts: artofur@yandex.com

Jin Chenyuan — graduated from the MA program in Theatre Arts (Russian State Institute of Performing Arts).

Contacts: chenyuwan0328@126.com

Olga Kitaeva — graduated from the MA program in Theatre Arts (Russian State Institute of Performing Arts), Master of Arts (The University of Manchester), manager of Educational programs at Stanislavsky & Nemirivich-Danchenko Musical theatre.

Contacts: olga.y.kitaeva@gmail.com

Maria Kolosova — graduated from the MA program in Theatre Arts (Russian State Institute of Performing Arts), teacher in theatre arts, coach on the forum-theater method.

Contacts: kolosmary@gmail.com

Margarita Kozhekina — graduate student of the Department of Foreign Art of the Russian State Institute of Performing Arts.

Contacts: margoruru@gmail.com

Anna Loyevets – graduated from the MA program in Theatre Arts (Russian State Institute of Performing Arts).

Contacts: annaloe05@gmail.com

Anastasiya Nekrasova-Skavronskaya – graduated from the MA program in Theatre Arts (Russian State Institute of Performing Arts).

Contacts: scavronska@gmail.com

Maria Soroka – graduated from the MA program in Theatre Arts (Russian State Institute of Performing Arts), acting teacher.

Contacts: soroka-ms94@yandex.ru

Alexandra Yanovich – graduated from the MA program in Theatre Arts (Russian State Institute of Performing Arts).

Contacts: alexandrayanovich@mail.ru

Аннотации

А. В. Некрасова-Скавронская **Творческий метод Альберта Бассермана**

Научный руководитель Д. Д. Кумукова

Статья посвящена эволюции творческого метода известного немецкого актера Альберта Бассермана (1867–1952). Сделана попытка проследить путь актера от маленьких театров через Мейнинген на берлинскую сцену и через анализ основных ролей сформулировать творческий метод Бассермана. Он начинает свою карьеру в дорежиссерский период, в 1887 году. В 1900 году он снискал славу в Берлине, где играл на разных сценах (до эмиграции в 1934 году) у таких режиссеров, как О. Брам и М. Рейнхардт.

Ключевые слова: Немецкий театр, Отто Брам, Макс Рейнхардт, Мейнингенский театр, Фридрих Хаазе, Отелло, Генрик Ибсен.

А. А. Фурманов **Театральные проекты итальянских футуристов**

Научный руководитель Н. В. Песочинский

Статья посвящена театральной деятельности итальянских футуристов. С момента своего рождения футуристы обратились к вопросам театра, предложили собственную его концепцию в многочисленных манифестах. Отчасти интерес к театральности кроется в стиле творческой жизни футуристов. Также очевидно, что футуризм стремился к реформированию театральной формы. В работе рассмотрены теоретические и практические проекты Ф. Т. Маринетти, Дж. Баллы, Э. Прампolini и пр. Достижения и приемы итальянцев можно наблюдать в искусстве других европейских направлений и в деятельности авангардных режиссеров.

Ключевые слова: футуризм, итальянский театр, манифесты, синтезы, Ф. Т. Маринетти, Дж. Балла, Э. Прампolini, Ф. Деперо, У. Боччони.

Цзинь Чэньюань **Ритуальное представление но-си и традиции театральной терапии**

Научный руководитель П. М. Степанова

Статья посвящена изучению китайской ритуальной драмы но-си и реконструкции традиционного спектакля «Кайшань». Некоторые ритуальные элементы драмы но-си возможно использовать в современной драматерапии. Автор предлагает расширить современное понятие «психодрама», на примере ритуальной практики но-си показывает сложные процессы взаимовлияния драматической терапии и шаманских ритуалов исцеления.

Ключевые слова: традиционная китайская опера, театральная терапия но-си, ритуал, психодрама.

М. В. Кожекина

«Махабхарата» Питера Брука (1985–1987) и ролевая игра «Махабхарата. Битва битв» (2016)

Научный руководитель В. И. Максимов

В статье спектакль Питера Брука «Махабхарата» описывается через призму сравнения с российской ролевой игрой 2016 года «Махабхарата. Битва битв». Сравнение позволяет выявить в «Махабхарате» Брука ряд черт, близких к ролевой игре. В первую очередь это позиция рассказчика, который обладает возможностью влиять на ход действия и определять принципы создания игровой реальности для других персонажей. В то же время, как и в ролевой игре 2016 года, постепенно расширяется возможность персонажей напрямую взаимодействовать с рассказчиком и провоцировать расхождение с нарративом, описывающим их существование.

Ключевые слова: Питер Брук, «Махабхарата», ролевые игры.

А. В. Янович

Творчество Алексея Паперного: от стилистических особенностей к определению художественного направления

Научный руководитель Е. Э. Тронт

Алексей Паперный — поэт, музыкант, лидер группы «Паперный Т. А. М.», актер, режиссер, драматург, создатель нескольких арт-пространств в Москве. В статье определяются стилистические особенности работ Паперного в театре, драматургии и музыке, через фиксацию которых с помощью инструментов формального искусствоведческого анализа определяется принадлежность героя к художественному направлению (художественному стилю).

Ключевые слова: поэтический театр, синтез искусств, Алексей Паперный, романтизм в театре, романтическое двоемирие, стиль, музыкальность, клубность, новая чувственность.

А. С. Лоевец

Чехов в режиссуре Жолдака. Психоналитические мотивы

Научный руководитель В. И. Максимов

А. П. Чехов, по его собственному признанию, использовал в творчестве и свои медицинские знания, в частности в области неврологии. Это обнаруживают исследователи его прозы и драматургии. Спектакль «По ту сторону занавеса», поставленный в 2016 году режиссером Андрием Жолдаком на основе пьесы «Три сестры» (Александринский театр, Санкт-Петербург), рассмотрен в статье в дискурсе психоанализа. Выявлены бессознательные модели отношений персонажей, скрытые мотивы драматической структуры и особенности театральной формы.

Ключевые слова: А. П. Чехов, психоанализ, Александринский театр, пьеса «Три сестры», режиссура, Андрий Жолдак.

М. А. Колосова

Театр акустических воздействий Евгении Сафоновой

Научный руководитель Т. С. Джурова

В статье представлено исследование аудиальных составляющих, производимых актером, и их восприятие зрителем в спектаклях Евгении Сафоновой. Постановки Евгении Сафоновой являются авторскими высказываниями. Речь, голос и звук в ее работах служат средствами интенсивного воздействия на зрителя. В творчестве Сафоновой заметны влияния А. Арто,

Е. Гротовского, Вс. Мейерхольда, А. Васильева, а также современного немецкого театра, в частности Хайнера Гёббельса и Сьюзен Кеннеди. В статье проанализированы работы «Медея» (2018), «Аустерлиц» (2019), «Пиковая дама. Игра» (2019), что позволяет познакомить читателя с различными приемами использования звука, который производит актер посредством своего голосового, телесного аппарата в спектаклях Евгении Сафоновой.

Ключевые слова: звук, речь, голос, аудиальные составляющие, воздействие на зрителя, телесный аппарат, аудиальный ландшафт, коммуникация.

О. Ю. Китаева

Опера site-specific: музыкальный театр в новом пространстве.

К истокам явления

Научный руководитель К. А. Учитель

Статья посвящена истокам возникновения явления оперы site-specific, а именно роли композиторов в становлении этого направления. В статье рассмотрено существующее определение и классификация оперы site-specific, определено отличие оперы site-specific от опер, исполняемых за пределами стен театров. Статья знакомит читателей с произведениями нового музыкального театра, в которых композиторы моделируют пространство посредством работы с акустикой. Также в статье проанализированы первые примеры оперы site-specific в истории театра и новые оперы, написанные композиторами для конкретных локаций.

Ключевые слова: опера site-specific, искусство site-specific, новый музыкальный театр, Циммерман, Штокхаузен, Гласс, Р. Мюррей Шафер, Лэнг, акустическая экология.

Н. Ф. Эфендиева

Репрезентация травмы и памяти в современной российской драматургии (на примере драматургической лаборатории «Археология памяти: коллективизация, раскулачивание, голод» Сахаровского центра, Москва, 2016)

Научный руководитель М. И. Сизова

Дисциплины memory studies и trauma studies активно развиваются с момента их возникновения — с начала 1980-х годов. В настоящей статье посредством данных стратегий анализируются пьесы, созданные в рамках драматургической лаборатории Сахаровского центра (2016). На их примере последовательно доказывается возможность применения нового для театроведческой науки инструментария — методы теории памяти и теории травмы, которые могут и должны применяться в тех исследованиях, где это уместно. Наиболее многообещающие результаты применения указанных аналитических практик находятся в области драматических произведений, которые еще только ожидают подобного осмысления. Предлагаемое изучение драматических произведений в контексте исследований памяти и травмы демонстрирует серьезный научный потенциал, позволяющий говорить о расширении стратегий и инструментария театроведческой науки.

Ключевые слова: память, история, травма, Дурненков, Крапивина, Жанайдаров, Драгунская, современная российская драматургия, коллективизация, раскулачивание, голод.

М. С. Сорока

Театральная педагогика Б. М. Сушкевича 1930–1940-х годов

Научные руководители С. Д. Черкасский, М. И. Сизова

Статья посвящена педагогической деятельности Б. М. Сушкевича в Ленинграде в 1930–1940-х годах. Особое внимание уделено периоду руководства Центральным театральным училищем, которое за три года, благодаря принятым им серьезным преобразованиям, стало Ленинградским театральным институтом. На основании ранее не опубликованных архивных документов выделены основные направления его работы.

Ключевые слова: Б. М. Сушкевич, система Станиславского, театральная педагогика, Центральное театральное училище, Ленинградский театральный институт, архивы.

Summary

A. Nekrasova-Skavronskaya

Creative method of Albert Bassermann

The article is about evolution of creative method of famous German actor Albert Bassermann (1867–1952). Author attempts to follow the way of this actor from small theatres through Meiningen to Berlin's stage and to formulate creative method of Albert Bassermann by analyzing his main roles.

He starts his career at pre-director period in 1887. In 1890 he becomes popular figure in Berlin, where he plays on different stages with such directors as O. Brahm and M. Reinhardt before his emigration in 1934.

Keywords: Deutsches Theater, Otto Brahm, Max Reinhardt, Meiningen Court Theatre, Friedrich Haase, Othello, Henrik Ibsen.

Arthur Furmanov

Theatrical projects of the italian futurists

The article is devoted to the theatrical activity of Italian futurists. From the moment of its birth, futurism solved the issues of theater, developing a theatrical concept. Part of the reason for this lies in the theatrical manner of artistic life of futurists. It is also clear that futurism sought to reform the theatrical form. The article considers theoretical and practical projects of F.T. Marinetti, G. Balla, E. Prampolini, et al. The achievements and techniques of Italian creators may be observed in the art of other European trends and in the activities of avant-garde directors.

Keywords: Futurism, Italian theatre, art manifestoes, syntheses, F. T. Marinetti, G. Balla, E. Prampolini, F. Depero, U. Boccioni.

Jin Chenyuan

Nuo opera ritual performance and theater therapy traditions

The article is devoted to the research of the Chinese ritual drama Nuo opera and the reconstruction of the traditional performance *Kaishan*. Some of the ritual elements of Nuo opera drama can be used in modern drama therapy. Author sug-

gests to expand the modern idea of «psychodrama» and shows the complex processes of the mutual influence of dramatic therapy and shamanic rituals of healing by using of an example of the ritual practice Nuo opera.

Keywords: traditional Chinese opera, Nuo opera theater therapy, ritual, psychodrama.

Margarita Kozhekina

Peter Brook's *Mahabharata* and role-playing game *Mahabharata*.

Battle of battles

The autor analyzes the performance of Peter Brook *Mahabharata* in comparison with the Russian role-playing game of 2016 *Mahabharata. Battle of battles*. This comparison reveals a number of features in Brook's *Mahabharata* that are typical for live action role-playing games. First of all, this is the position of the narrator, who determines the course of actions and the principles of game reality for other characters. At the same time, as in the game of 2016, the characters' ability to interact directly with the narrator and provoke conflict with the narrative that determine them gradually increases.

Keywords: Peter Brook, *Mahabharata*, role-playing games.

Alexandra Yanovich

Poetic theater of Alexey Paperny

The object of the reseach is the theater of Alexey Paperny. Alexey Paperny is a poet, musician, leader of the «Паперный Т. А. М.» group, actor, director, playwright, creator of several art spaces in Moscow. The article defines the stylistic features of Paperny's works in theater, drama, and music, through the fixation of which, using the tools of formal art history analysis, the hero's belonging to an artistic direction (artistic style) is determined.

Keywords: poetic theater, synthesis of arts, Alexey Paperny, romanticism in theater, romantic duality, style, musicality, clubbing, new sensuality.

Anna Loyevets

Chekhov in directing of Andriy Zholdak. Motives of psychoanalysis

A. P. Chekhov, by his own admission, used his medical knowledge in his work, in particular, in the field of neurology. This is revealed by researchers of his prose and his drama. The production *Beyond the Curtain*, staged in 2016 at the Alexandrinsky Theatre in St. Petersburg by director Andriy Zholdak, based on the play *Three Sisters*, is considered in this article in the discourse of psychoanalysis. The subconscious models of the characters' relationships, the hidden motives of the dramatic structure and the peculiarities of the theatrical form are revealed.

Keywords: Anton Chekhov, psychoanalysis, Alexandrinsky theatre, play *Three Sisters*, directing art, Andriy Zholdak.

Maria Kolosova

Theater of acoustic impact by Evgeniya Safonova

The article presents a study of the auditory components produced by the actor and their perception by the viewer in the performances of Evgenia Safonova. The performances of Evgenia Safonova are the author's statements. Speech, voice and sound in the works of this director serve as means of intense impact on the audience. The influences of A. Artaud, E. Grotovsky, Vs. Meyerhold, A. Vasiliev and contemporary German theater, in particular the works of Heiner Goebbels and the works of Susanne Kennedy may be seen in the work of Safonova. The

article analyzes the works *Medea* (2018), *Austerlitz* (2019), *The Queen of Spades. Game* (2019), which allows the readers to acquaint themselves with various methods of using the sound, that is produced by an actor through his voice, the sensory apparatus, in the performances of Evgenia Safonova.

Keywords: sound, speech, voice, auditory components, impact on the viewer, the sensory apparatus, soundscape, communication.

Olga Kitaeva

Opera site-specific: music theatre in new space. to origins of the phenomenon

The article is devoted to origins of the phenomenon opera site-specific, especially the essential role of composers in becoming of this art direction. The article considers an existent definition and classification of opera site-specific, it observes the key difference between opera site-specific and opera outside of the theatre. The article acquaints readers with new music theatre pieces, where composers design spaces through work with acoustic. Examples of opera site-specific pieces in theatre history and new operas which is created for specific locations are analyzed in the article.

Keywords: opera site-specific, site-specific art, new music theatre, Zimmermann, Stockhausen, Glass, R. Murray Schafer, Lang, acoustic ecology.

Natalia Efendieva

Representation of trauma and memory at the modern Russian drama (by the example of drama laboratory «Archaeology of memory: collectivization, dispossession, starvation» of Sakharov's Centre, Moscow, 2016)

The disciplines of memory studies and trauma studies have been actively developing since their emergence in the early 1980s. This article makes use of these strategies to analyze the plays created within the framework of the drama laboratory of the Moscow Sakharov Center (2016). Their example is used to consistently prove the possibility of the application of new tools for theater science — methods of memory theory and trauma theories that can and should be applied in research where appropriate.

The most promising results of the application of these analytical practices can be found in the realm of dramatic works that are still waiting for appropriate comprehension. The proposed study of dramatic works in the context of research memory and trauma demonstrates a serious scientific potential making it possible to speak of expanding the strategies and tools of theater science.

Keywords: memory, history, trauma, Durnenkov, Krapivina, Zhanaidarov, Dragunskaya, modern Russian drama, collectivization, dispossession of kulaks, starvation.

Maria Soroka

Theater pedagogy of B. Sushkevich in the 1930s–1940s

The article is devoted to the pedagogical activity of B. Sushkevich in Leningrad in the 1930s–1940s. Particular attention is paid to the period when he was a head of the Central Theater School, which became the Leningrad Theater Institute in three years, as a result of the major reforms introduced by B. Sushkevich. The main aspects of his work are highlighted with reference to the previously unpublished archival documents.

Keywords: B. Sushkevich, Stanislavski's System, theatrical pedagogy, Central Theater School, Leningrad Theater Institute, archives.