

DOI: 10.35852/2588-0144-2024-2-10-17

EDN BWXJWW

УДК 792.01(048.8)

А. Н. Зорин

Саратовский национальный исследовательский
государственный университет им. Н. Г. Чернышевского,
Саратовская государственная консерватория им. Л. В. Собинова,
Саратов, Россия
ORCID: 0000-0002-2342-4039

Опыт театральных юбилеев

АННОТАЦИЯ

Громкие юбилейные цифры можно воспринимать как дань традиции либо как живое возвращение к содержательному поиску абсолютного результата.

Для гуманитарных и социальных наук юбилеи становятся важным триггером в аккумуляции исследовательских усилий в рамках научных форумов, специальных выпусков и рубрик научных журналов. Осмысление веховых событий русского театра, отразившееся в сериях публикаций на страницах журнала «Театр. Живопись. Кино. Музыка», обнаруживает принципиальные сквозные сюжеты в театроведческих и междисциплинарных исследованиях незаслуженно забытого и заново оцениваемого в нынешней социокультурной ситуации.

Специальные рубрики и развернутые варианты статей тематических конференций, посвященных 350-летию русского театра, 200-летию А. Н. Островского, 125-летию МХАТа, а в перспективе 2024 года — развивающие их 150-летие Мейерхольтда и 200-летие Малого театра позволяют не только раскрыть неизвестные явления и закономерности, но и обнаружить ясные тенденции преемственности в понимании актуальным искусством исходного культурного кода.

Системный подход к изучению юбилейных направлений истории национальной культуры во многом стал возможен благодаря помощи журналу Российского фонда культуры (гранты по поддержке специализированных периодических печатных изданий в сфере культуры и искусства) и организации ведущими научными и образовательными искусствоведческими центрами исследовательских сессий в рамках программы стратегического академического партнерства «Приоритет-2030».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

История русского театра, Малый театр, Московский художественный театр, А. Н. Островский.

DOI: 10.35852/2588-0144-2024-2-10-17
EDN BWXJWW
УДК 792.01(048.8)

Artem N. Zorin
Saratov State University,
Saratov State Conservatoire,
Saratov, Russia
ORCID: 0000-0002-2342-4039

An Experience of Theatre Anniversaries

ABSTRACT

Notable anniversary dates can be perceived as a tribute to the tradition, or as a vivid return to a meaningful search for an absolute result.

For the liberal arts and social sciences, anniversaries become an important trigger for the accumulation of research efforts within the framework of scientific forums, special issues and sections of scientific journals. Understanding the main events of the Russian theatre, reflected in a series of publications on the pages of the *Theatre. Fine Arts. Cinema. Music* journal seeks to discover fundamental cross-cutting themes in theatre and interdisciplinary studies of what is undeservedly forgotten and re-evaluated in the current sociocultural situation.

Anniversary sections and expanded versions of articles from thematic conferences dedicated to the 350th anniversary of the Russian theatre, the 200th anniversary of A. N. Ostrovsky, the 125th anniversary of the Moscow Art Theatre, and future anniversaries of Meyerhold and the 200th anniversary of the Maly Theatre allow not only to reveal unknown phenomena and hidden patterns, but also to discover clear trends of continuity in the understanding of the original cultural code inside the contemporary art.

A systematic approach to the study of anniversary trends in the history of national culture was possible thanks to the assistance of the journal of the Russian Culture Foundation (grants to support specialized periodical journals in the field of culture and art) and the organization of research sessions by leading scientific and educational art centers within the framework of the strategic academic partnership program "Priority 2030".

KEYWORDS

History of Russian Theatre, Maly Theatre, Moscow Art Theatre, A. N. Ostrovsky.

Юбилейные события — не дежурные даты, а важный триггер в аккумуляции исследовательских усилий для понимания системных процессов и места уникальных явлений в истории русского театра, концепция которого стремительно обновляется в последние десятилетия. Осмысление этих событий началось в журнале с 350-летия русского театра. Стартовый и извечно дискуссионный сюжет начала отечественного театрального дела был представлен в рецензионном материале М. С. Берловой «Придворный театр как факт европеизации России в эпоху правления царя Алексея Михайловича», анализирующем открытые в недавних публикациях исследователей новые факты о более сложном контексте межкультурного взаимодействия в период появления театра перед русским зрителем 350 лет назад (№ 1, 2022). Более детально комплекс представлений об исполнительском искусстве раннего русского театра был раскрыт М. С. Берловой в статье «Литературный поединок Екатерины II и Густава III: драматические сочинения монархов во время Русско-шведской войны (1788–1790)» (№ 1, 2023). Это творческий диалог монархов на фоне военного противостояния, уходящий корнями в замыслы Ивана Грозного и Петра I и отразившийся в целом ряде сценических феноменов. В № 4 вышла серия статей, представляющих широкий географический, исторический и театральный ландшафты юбилейного для отечественной сцены года. От Владивостока, где на рубеже XIX–XX веков формируется и в бурном историческом контексте развивается история дальневосточной ветви русского театра, до харьковских степей — родины выдающегося А. В. Эфроса, Москвы и Ленинграда, поволжских центров и Северного Кавказа.

Обсуждение юбилея в декабре 2022 года на международной научной конференции, прошедшей в Российском институте театрального искусства — ГИТИС, стало импульсом рефлексии над глобальными закономерностями в сценической практике. Многие темы итогового номера 2022 года репрезентировали современные подходы к оценке этапов истории русской сцены и вариативность диалога авторских драматургических стратегий и режиссерских концепций как метагипертекстового процесса.

Опыт понимания уникальности пути русского театра был представлен в серии статей № 1 за 2023 год. В публикации «Метатеатральность “Ревизора” и разносторонность гоголевского взгляда на театр» А. Н. Зорина отмечены новые аспекты концепции визионерской составляющей в драматургических стратегиях Гоголя (О. Б. Лебедева), театральной полижанровости в решении «Театрального разъезда» (О. Н. Купцова), взаимосвязи жизни текста комедии с пространством Александринского театра (А. А. Чепуров), восприятия различными авторами целостной гоголевской концепции «разностороннего взгляда на театр». Пятнадцать лет постоянного возвращения великого драматурга к тексту пьесы позволяют воспринимать «Ревизора» как архитектурный метатекст, охватывающий в гоголевском миропонимании все стороны театрального пространства: сцену, просцениум, ложи (императорские, посольские, персональные), партер, галерку, кулисы, театральную лестницу, фойе, репетиционные залы. В статье И. О. Волкова «И. С. Тургенев — читатель драмы

Э. Бульвер-Литтона “Деньги” (по материалам библиотеки писателя)» как части фундаментального исследования интертекстуальных и смысловых связей тургеневской поэтики с мировым литературным процессом (в марте 2024 года автор защитил докторскую диссертацию на тему «Творчество И. С. Тургенева в пространстве мировой литературы (по материалам библиотеки писателя)», Томск, ТГУ) на основе постраничных помет в экземплярах изданий из библиотеки в Спасском-Лутовинове была представлена реконструкция активного творческого диалога великого русского писателя с популярнейшим в Европе автором. Это открывает путь к пониманию целостного, насыщенного круга тем, в котором выкристаллизовываются принципы Тургенева-драматурга, главной фигуры русской драмы в ее эволюционном пути к великим принципам чеховских пьес. П. Н. Гордеев анализировал важнейшие страницы переходного советского периода в истории классического МХАТа и роли в нем выдающегося советского организатора Е. К. Малиновской, чья драматичная судьба во многом отразила нерв времени, в статье «“Считаю Вас очень близким мне человеком. . .”»: Е. К. Малиновская, В. И. Немирович-Данченко и другие в 1935 – 1942 годах».

Импульс этих размышлений стал прологом для исследовательской эстафеты 2023 года, посвященной первому драматургу-классику, на языке сцены представившему опыт ранних постановок русского театра в своей пьесе «Комик XVII столетия», — А. Н. Островскому.

Уже № 1 2023 года стал поводом для репрезентации явлений метатеатральности, отраженных в практике классической русской сцены, и особенно в творчестве Островского. Программная статья Н. В. Песочинского «“Назад к Островскому”: деконструкция постановки классики в режиссёрском театре 1920-х годов» концептуально типологизировала важнейшие черты созданных к столетию великого русского драматурга прорывных постановок, оказавших принципиальное воздействие на диапазон трактовок его пьес в последующее столетие и на формы адаптаций эстетики классика к сценической и социальной ситуации XX века. Спектакли Таирова, Мейерхольда, Эйзенштейна, Станиславского обозначили вектор движения «назад к Островскому», определили не только его актуальность для принципиально иной социальной эпохи, но и доказали вневременность драматургии русского классика. В мощных высказываниях великих режиссеров, по мысли исследователя, возникал и момент творческого диалога вокруг вариантов и границ стилистических возможностей интерпретации его пьес.

В юбилейный год Островского тема наследия русского драматурга, бытования его пьес в мировом театральном процессе стала одной из центральных. Стратегии понимания и сценической рецепции текстов создателя русского репертуарного театра отразились в секционных направлениях научных конференций Российского института театрального искусства — ГИТИС, Государственного института искусствознания, Государственного центрального театрального музея им. А. А. Бахрушина. Несмотря на гигантский объем представленных исследований, очевидна неисчерпаемость этой темы.

Гуманитарной науке еще предстоит изучить разнонаправленные открытия в поэтике Островского, сделанные театром, кино, телевидением, критикой. По важному замечанию Б. Н. Любимова на открытии Международной научной конференции «А. Н. Островский. Талант и социум» (ГИТИС, 22 декабря 2023 года), поводом для осмысления могут стать не только целостные системы трактовок Островского В. Э. Мейерхольдом и другими режиссерами, важна и оценка «минус-приема», внутреннего стилистического расхождения отечественной режиссуры с поэтикой Островского в логике развития театра того или иного периода, выразившегося в отсутствии обращений к нему мейерхольдовцев В. Н. Плучека и Б. И. Равенских, «прошедших мимо» него А. В. Эфроса и О. Н. Ефремова, Г. Б. Волчек, А. А. Васильева, в единственном спектакле Ю. П. Любимова.

В статье из № 4 уходящего юбилейного года «Постмодернистские версии “пьес жизни” А. Н. Островского: к проблеме сценического хронотопа» Н. А. Шалимова рассматривает диапазон нарративных стратегий в современных постановках классика как вариативность «преображения литературного хронотопа в хронотоп сценический». Режиссерские версии «пьес жизни» Юрия Погребничко, Анатолия Праудина, Евгения Гельфонда, Екатерины Половцевой, Дмитрия Крымова адаптируют пространственно-временные координаты текста к эстетическому опыту современного зрителя. В опубликованном в том же выпуске материале «Островский как вербатим XIX века. Актуализация и традиция» на основе итоговой дискуссии конференции в ГИТИСе, проведенной Г. А. Заславским, свои варианты понимания значимости великого драматурга в истории русской сцены на фоне уникальных размышлений о стилистических доминантах решения пьес Островского были представлены постановщиками разных поколений и стилей: М. М. Абулкатиновым, С. М. Ковальчиком, И. Г. Коняевым, П. Е. Любимцевым, М. Д. Мокеевым, С. И. Яшиным, для которых он стал камертоном режиссерского творчества и «вечным спутником».

Исследовательская концептуализация этих направлений нашла отражение в тематическом блоке № 1 за 2024 год. Публикации охватывают широкий круг тем, но при этом обнаруживают сквозные сюжеты в обращении к Островскому как к консолидирующему началу в русской культуре, объединяющему разные эпохи, идеологические и мировоззренческие направления в искусстве и истории нашей страны.

Работа молодого томского исследователя И. В. Панамарёва «Пьесы А. Н. Островского 1850–1865 годов в казанской театральной критике последней трети XIX века» напоминает о формах дискуссии вокруг творчества Островского в русской провинции, за пределами программных баталий столичной критики. Постановки его пьес провоцируют критиков на размышления о необходимости воспитания артиста-современника и полемику с канонизированными оценками поэтики драматурга в работах Н. А. Добролюбова. О роли Островского в становлении татарского национального театра, но уже спустя столетие, пишет А. Р. Салихова. Она разбирает историю обращения к наследию русского классика в постановках выдающегося татарского режиссера

М. Х. Салимжанова, преодолевающего налет бытовизма и исторической дистанции в своих трактовках пьес Островского, приближающего их проблематику к современному татарскому зрителю. Статья В. И. Косика «Александр Островский на балканских подмостках» предлагает взгляд на драматурга как на символ русской культуры в славянских странах и как на автора, неиссякаемый интерес к постановкам которого стал важнейшим фактором сохранения национальной идентичности в эмигрантской среде.

Статья Б. Н. Любимова «Павел Марков: историк и критик, теоретик и практик театра» раскрывает объединяющее начало одной из ключевых фигур театроведения в понимании консолидирующей логики самих юбилейных событий русского театра: 200-летия Островского и Малого театра, с которыми П. А. Марков был связан как постановщик и крупнейший исследователь истории старейшей московской драматической сцены, а также 125-летнего юбилея МХАТа, великим завлитом, сподвижником основателей, хранителем, историком и педагогом — последователем принципов которого он был на протяжении многих десятилетий. Концептуализируя биографию Маркова, охватывающую множество проекций в настоящее его выдающегося труда, автор статьи видит в нем воплощение идеального сочетания качеств, необходимых современному завлиту, концентрирующему в своем творчестве тщательность редактора, вдохновенность драматурга, чуткость ассистента режиссера, педагогический талант и такт, разносторонность знаний историка и глубину рефлексии теоретика театра.

Выход Островского «в открытый космос» XXI века — это ревизия, сто лет спустя, принципов переоценки не только его наследия, но и достижений великих трактовок «столетнего юбилея» — 1920-х, ставших классикой. Статьи «Островский на краснодарской сцене в 2022–2023 годах: динамика интерпретативных подходов» В. В. Сердечной и «Постгуманистические тенденции в современных трактовках пьес Островского на российской сцене» А. Н. Зорина раскрывают варианты развития театральных подходов Мейерхольда, Таирова и Эйзенштейна к воссозданию мира Островского для зрителя 2023 года. Эти подходы усилили диалог театра с киноэстетикой, позволившей актуально трактовать «Снегурочку» как предчувствие конфликта Отца и его Творения в сериале «Мир Дикого Запада», а «Грозу» — как старшую сестру триеровской «Меланхолии».

Размышления об Островском становятся фоном для подготовки к еще одной значительной дате в истории русского театра — 200-летию Малого театра. О превратностях судьбы одной из главных сцен России размышляет П. Н. Гордеев в статье «“Дом Островского” и революция: Малый театр в октябре 1917 — январе 1918 года». Здесь представлена страница истории «Дома Островского» в период неопределенности, после установления власти большевиков — попытки договориться с ними и сохранить элементы творческого самоуправления, закончившиеся разочарованием, уход многих ведущих артистов и все-таки стремление сохранить в репертуаре знаковые спектакли с учетом новых политических реалий. Масштабность этой темы продолжает статья

Н. С. Григорьевой «Оправдание “Снегурочки”»: критика о первой постановке советского оперного театра в Саратове в 1918 году». Публикация сфокусирована на театральных процессах революционного Саратова, разворачивавшихся параллельно с событиями в Малом и отразивших консолидирующую общественную роль пьесы Островского (в варианте оперы Н. А. Римского-Корсакова) в ситуации апроприации его классического сюжета, близкого своей народностью идее жизнестроительства нового советского искусства.

В представленном читателю номере итоговые размышления о глобальном значении драматургии Островского для русского театра продолжены в статье-диалоге Е. М. Перегудова и Г. А. Заславского «Однажды мы с Островским». Это экскурс в лабораторные поиски понимания стиля Островского, в процесс выработки принципов постановочной работы с его текстами, предложенных главным режиссером Театра имени Владимира Маяковского.

Важная страница истории Малого театра представлена в статье В. А. Триполиной «Художественное слово в творчестве М. С. Щепкина», где оцениваются этапы становления репертуара и принципы работы Щепкина как мастера художественного слова.

Эхо 125-летия Московского художественного театра возникает в исследовательском интересе к поворотам сюжетов его истории — от реконструкции рукописей музыкальных партитур к спектаклям МХТ и его студий на основе открытого РГАЛИ для исследователей архива дирижера МХАТ-2 Н. Н. Рахманова в статье А. В. Наумова «Музыка в спектаклях Первой студии МХТ: от “Марсельезы” до “Песни шута” (1913–1917)» и комментированной публикации статьи — диалога с системой Станиславского на основе архивных набросков актера МХТ В. Г. Гайдарова в работе В. Н. Зацепина «Философский проект В. Г. Гайдарова по синтезу учений К. С. Станиславского и И. П. Павлова» до мемориальной статьи М. Г. Литавриной, посвященной одной из преемниц и хранительниц истории фамильной чеховской линии мирового театра, ушедшей из жизни в апреле 2024 года Вере Чеховой.

Видение театральной ситуации 1920-х писателем и критиком В. Г. Шершеневичем — знаменитого в том числе своей полемикой с В. Э. Мейерхольдом, 150-летний юбилей которого станет поводом для отдельного тематического рассмотрения на страницах нашего журнала в ближайшее время, — разносторонне представлена в статье Н. В. Стовой «Кубисты жеста: Вадим Шершеневич о театральных актерах 1920-х годов».

Статья С. Н. Дединского «Ранние теоретические взгляды Марлена Хуциева и его последующая режиссерская практика» реконструирует малоизвестную страницу в истории создания первого фильма классика отечественного экрана. В ней проступает важная юбилейная тема 2024 года, 225-летие Пушкина, через обращение к ранней истории замысла фильма о великом поэте в творчестве Хуциева. В иллюстрациях к статье публикуются кадры кинопроб известных артистов, которых молодой тогда режиссер намечал на исполнение главной роли, однако этим планам не суждено было реализоваться, идея осталась несбывшимся мечтанием.

Серьезной помощью журналу стала грантовая поддержка Российского фонда культуры, позволившая сконцентрироваться на разработке важных тематических рубрик и интенсифицировать работу над принципиальными исследовательскими направлениями.

Судьба «Дома Островского», отмечающего в этом году 200-летие, располагает ученых и практиков искусства к актуальному осмыслению его наследия. Своими открытиями в истории Малого театра планируют поделиться театроведы, критики и практики сцены на научно-практической конференции в дни юбилея театра в конце октября 2024 года. Их размышления и гипотезы станут поводом для новых статей — фундаментальных исследований, систематизации уникального постановочного и актерского опыта нашей великой театральной истории.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ

Зорин Артем Николаевич — доктор филологических наук, профессор Саратовского национального исследовательского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского и Саратовской государственной консерватории им. Л. В. Собинова, главный редактор журнала «Театр. Живопись. Кино. Музыка».

E-mail: art-zorin@yandex.ru

ORCID: 0000-0002-2342-4039

ABOUT THE AUTHOR

Artem N. Zorin — Dr. Sc. in Philology, Professor of the Saratov State University & Saratov State Conservatoire, Editor-in-Chief of the *Theatre. Fine Arts. Cinema. Music* journal.

E-mail: art-zorin@yandex.ru

ORCID: 0000-0002-2342-4039

Статья поступила в редакцию: 12.05.2023

Принята к публикации: 15.05.2023

Received: 12.05.2023

Accepted: 15.05.2023

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ

Зорин А. Н. Опыт театральных юбилеев // Театр. Живопись. Кино. Музыка. 2024. № 2. С. 10–17.

DOI: 10.35852/2588-0144-2024-2-10-17

EDN BWXJWW

FOR CITATION

Zorin A. N. An Experience of Theatre Anniversaries. *Theatre. Fine Arts. Cinema. Music*. 2024, no. 2, pp. 10–17.

DOI: 10.35852/2588-0144-2024-2-10-17

EDN BWXJWW