

RU

Формирование новых художественных приемов
в оформлении спектаклей русской антрепризы
на рубеже XIX-XX веков на примере театральных эскизов
А. Бенуа, Л. Бакста, Н. Рериха и К. Коровина
из фондов Государственного Русского музея

Попов А. Г.

Аннотация. Цель исследования – выявление авторских художественных особенностей и процессов формирования новых визуальных концепций в оформлении спектаклей русской антрепризы на рубеже XIX-XX веков в сценографических работах А. Бенуа, Л. Бакста, Н. Рериха и К. Коровина, основываясь на анализе редких эскизов из фонда Государственного Русского музея. В статье рассмотрены ключевые эстетические и художественные тенденции, которые стали определяющими в оформлении театральных декораций в этот период, а также произведен анализ влияния социальных, культурных и исторических факторов на развитие сценического дизайна. Кроме того, рассмотрены такие вопросы, как взаимодействие различных художественных школ, влияние европейских течений на русскую театральную сценографию и развитие стилистических направлений в оформлении спектаклей. Исследование построено на изучении эскизов, которые ранее не демонстрировались широкой публике и не были включены в научные публикации, что характеризует их как уникальный художественный материал. Научная новизна исследования заключается в систематизации и анализе эскизов, находящихся в закрытом фонде, для выявления новаторских визуальных решений в контексте социокультурных изменений и общественных настроений указанного периода. Результат исследования предполагает выявление индивидуальных художественных черт в театральном творчестве каждого из заявленных мастеров, что позволит рассуждать о русском театре как о сложной многогранной системе, в которой визуальные концепции являются неотъемлемой частью индивидуального художественного решения.

EN

Formation of new artistic techniques in the design
of performances of the Russian theatrical concern at the turn
of the 19th-20th centuries using the example of theatrical sketches
by A. Benois, L. Bakst, N. Roerich and K. Korovin
from the collections of the State Russian Museum

A. G. Popov

Abstract. The purpose of the study is to identify the author's artistic features and the processes of formation of new visual concepts in the design of performances of the Russian theatrical concern at the turn of the 19th-20th centuries in the set design works of A. Benois, L. Bakst, N. Roerich and K. Korovin, based on the analysis of rare sketches from the State Russian Museum. The article examines the key aesthetic and artistic trends that became decisive in the design of theatrical scenery during this period, as well as analyzes the influence of social, cultural and historical factors on the development of stage design. The issues such as the interaction of various art schools, the influence of European trends on Russian theatrical scenography and the development of stylistic trends in the design of performances are also considered. The research is based on the study of sketches that had not previously been shown to the general public and were not included in scientific publications, which characterizes them as a unique artistic material. The scientific novelty of the research lies in the systematization and analysis of sketches in a closed collection to identify innovative visual solutions in the context of socio-cultural changes and public attitudes of the specified period. The result of the study suggests the identification of individual artistic features in the theatrical work of each of the declared masters, which will allow us to talk about the Russian theater as a complex multifaceted system in which visual concepts are an integral part of an individual artistic solution.

Введение

Актуальность исследования обусловлена несколькими важными факторами, повлиявшими на развитие русского театрального декорационного искусства указанного периода. Начало XX века стало временем значительных культурных и художественных изменений. Русская антреприза Дягилева сыграла важную роль в интеграции русской культуры в международный контекст.

Еще одним важным фактором является то, что работы таких мастеров, как А. Бенуа, Л. Бакст, Н. Рерих и К. Коровин, представляют собой уникальное сочетание различных художественных направлений. Это, безусловно, делает их эскизы ценным материалом для изучения художественного театрального искусства и модернистских тенденций этого времени.

Немаловажно и то, что исследование фондовых коллекций помогает выявить новые, ранее неизвестные черты творчества указанных художников, что способствует расширению научного интереса среди специалистов и обогащению исторического контекста.

Вышеуказанные факторы позволили сформулировать следующие задачи:

1. Выявить в фонде Отдела рисунка Государственного Русского музея (ГРМ) и изучить не известные широкой публике, но значимые сценографические произведения А. Бенуа, Л. Бакста, Н. Рериха и К. Коровина, не только оставившие яркий след в театральном декорационном искусстве своего времени, но ставшие актуальными и для декорационных задач современных театральных проектов.

2. Проанализировать эстетические и культурологические тенденции, повлиявшие на формирование новых авторских художественных приемов в оформлении спектаклей русской антрепризы рубежа начала XX века.

3. Выявить, сравнить и описать уникальные авторские подходы указанных художников к оформлению спектаклей.

Материалом для исследования послужили эскизы из фонда ГРМ, созданные ведущими мастерами дягилевской антрепризы (все работы хранятся в фонде Отдела рисунка XVIII – начала XX в.):

- Бенуа А. Петрушка (1910-1920 гг.);
- Бакст Л. Фея кукол (1910 г.);
- Рерих Н. Князь Игорь (1914 г.);
- Коровин К. Аленький цветочек (1907-1908 гг.).

Теоретическая база исследования опирается на труды основоположников советского искусствоведения, мемуары самих мастеров, а также на культурологические и социологические исследования, посвященные российскому искусству и театру конца XIX – начала XX века. Основное внимание в этих трудах уделяется синтезу различных искусств, взаимодействию театра с культурным контекстом времени, а также наработкам, связанным с концепцией театра как многопланового искусственного пространства. Таковы, например, воспоминания А. Бенуа (1994), С. Дягилева (2003) и К. Коровина (2019), фундаментальный исследовательский труд Е. А. Борисовой и Г. Ю. Стернина (1990). В работе А. Гусаровой (1972), описывающей историю объединения «Мир искусства», выделены важные аспекты художественных приемов членов этого объединения. Например, автор указывает, что мирискусники использовали пейзаж в композиционном построении исторических картин и портретов как равноправный, самостоятельный жанр.

В теоретическую базу также вошли книга Н. А. Дмитриевой (1996), библиографические работы Н. А. Борисовой (1979), С. В. Голынца (1989), В. М. Сидорова (1977), М. А. Эткинда (1989), а также общие труды по теме – Р. М. Кирсановой (1995) и Е. Б. Ершовой, А. А. Веселова (2014). Значительную помощь в понимании проблематики возникновения новых тенденций в искусстве указанного периода оказали статья Д. В. Сарабьянова (1981) и труд Г. Ю. Стернина (1984).

Для исследования темы были использованы следующие методы, позволяющие проанализировать художественные приемы, разработанные ведущими театральными мастерами-декораторами своего времени – Александром Бенуа, Леоном Бакстом, Николаем Рерихом и Константином Коровиным: историко-художественный и визуально-сравнительный.

Историко-художественный метод включает в себя изучение исторического контекста, в котором создавались театральные эскизы. Этот метод позволяет проанализировать не только формирование новых декорационных приемов каждого из мастеров, но и культурные, социальные и политические факторы, способствовавшие их возникновению.

Визуально-сравнительный метод дал возможность исследовать стилистические особенности художников и выделить ключевые элементы, характеризующие каждый из авторских изобразительных подходов.

Практическая значимость исследования состоит в том, что, рассматривая визуальные инновации, предложенные выдающимися театральными мастерами своего времени, можно констатировать их безусловную значимость как исторического и культурного наследия. На базе этого художественного опыта формируются теоретические и методические данные, позволяющие составлять обучающие программы в вузах, проводить исследования, организовывать тематические конференции и круглые столы. Визуально сформулированные Александром Бенуа, Леоном Бакстом, Николаем Рерихом и Константином Коровиным стилистические особенности оформления постановок (декорации и эскизы костюмов) сегодня воплощают в постановках многие театральные художники. Смешение различных художественных приемов, культур и стилей, характерное для указанных

мастеров (ориентализма, этники, красочности, эротизма, мистики), в едином большом театральном проекте – принцип, ставший неотъемлемой частью не только российской, но и зарубежной сценографии. Подобный красочный декоративный калейдоскоп можно использовать и для воплощения проектов с помощью современных технологий. Например, AI (или ИИ – искусственный интеллект) при составлении генераций для современных эскизов часто в качестве референсов использует имена и произведения Бенуа, Бакста, Рериха и Коровина, ставшие символами совершенной декорационной театральной стилистики.

Обсуждение и результаты

В начале XX века русская театральная культура, как и культура в целом, переживала существенные изменения, порождая множество течений и художественных направлений, которые, в свою очередь, оказывали влияние не только на театральные постановки, но и на восприятие театра как важного элемента общественной жизни. «Усиление новых тенденций шло во всех областях культуры: искусстве, философии, религии, в политических доктринах, естествознании и т. д. Однако эти тенденции не были устойчивыми, они менялись день ото дня, от одного имени к другим новым именам, появлявшимся иногда скоротечно, а иногда оставлявшими за собой новые значимые следы. Серебряный век некоторые ученые расценивают как кризисную эпоху в социокультурном развитии России, так как в то время шел рост декадентских, эзотерических, эсхатологических и апокалиптических настроений, усиливался мировоззренческий пессимизм, проводились рискованные изыскания и эксперименты не только в культуре, но и в общественной жизни» (Ершова, Веселов, 2014, с. 66).

Грандиозные спектакли, включавшие синтез различных видов искусства, в частности сценографии, архитектуры, литературы и музыки, заложили основу для появления уникальных театральных форм, взаимодействующих с актуальными запросами социума и эстетическими исканиями.

Эскизы, созданные Александром Бенуа, Леоном Бакстом, Николаем Рерихом и Константином Коровиным, также являющиеся своего рода синтезом различных направлений: символизма, модерна, авангарда и др., служили не только средствами выражения идей спектакля, но и визуальными инструментами, позволяющими вовлекать зрителя в сценическое действие.

В начале XX века посещение театра являлось не просто развлечением, а мощным средством культурной идентификации. Новые визуальные концепции антрепризы Русских сезонов отражали стремление художников уйти от традиционных схем к более свободной и экспериментальной интерпретации действительности.

Рассматриваемые работы из фонда ГРМ становятся ценными свидетельствами индивидуальных поисков, социальной реакции на перемены времени и сопряженных с этим изменением художественных сценических образов.

Александр Бенуа, художественный лидер и активный участник данной визуальной трансформации, продемонстрировал мастерство сочетания традиций и новаторства в своих работах. Его эскизы к постановке И. Стравинского «Петрушка» 1911 года, премьера которой состоялась в парижском театре Шатле (балетмейстер – М. Фокин), стали по-настоящему знаковыми в истории театрального искусства.

Эскизы костюмов и сценография Бенуа отличались необычайной эмоциональностью и выразительностью – визуальная часть спектакля стала не просто фоном для пьесы, а дополнением для раскрытия характеров персонажей.

Бенуа внес значительный вклад в создание новой эстетики сценического искусства. Его работы отличаются искомой синестезией, где зрительное восприятие тесно связано с музыкальным ритмом. В эскизах мастера заметно влияние и импрессионизма, и модерна, что отражается в стилизации формы и линии, придавая сценографии особую выразительность. Как талантливый иллюстратор, Бенуа использует в эскизах стилистические приемы, характерные для оформления книг. Таковы эскизы костюма «Арапа» (Р-48965), «Балерины» (Р-9466), «Внука и внучки графини» (Р-9411), «Блинщика» (Р-9430) и «Арлекина» (Р-9465), эскизы декораций «Балаганы» (Р-55919), «Качели» и «Карусели» (Р-9390, Р-9391) и другие – всего 105 рисунков и эскизов к постановке.

Являясь и автором либретто к балету, Бенуа принимал живейшее участие в постановке как режиссер. Можно сказать, что его авторский подход к этому необычному для своего времени спектаклю в полной мере можно назвать синтезивным.

Леон Бакст, наряду с Александром Бенуа, по праву считается одним из главных художников дягилевской антрепризы, чьи работы стали каноничными для декорационного театрального искусства начала XX века, особенно в жанре сценического костюма. Являясь иллюстратором, как и Бенуа, он также привнес в стилизацию театральных эскизов элементы жанра книги. Также в свое декорационное творчество Бенуа добавил элементы детской наивности, в полной мере воплотив ее в эскизах к постановке «Фея кукол» – балету Й. Байера 1903 года, премьера которого состоялась в Императорском Эрмитажном театре (балетмейстеры – братья С. и Н. Легаты). Кроме того, Бакст допускает в своих рисунках помимо наивной интонации даже «легкую шаржированность» (Кирсанова, 1995, с. 283).

Эти работы отличаются выразительной динамикой и уникальной игрой линий, что активно использовалось и в хореографии. Бакст создает новую интерпретацию костюма как непосредственного и равноправного участника спектакля. Таковы его эскизы костюма «Фарфоровой куклы» (Р-54781), «Куклы-французенки» (Р-5059), «Девочки-англичанки» (Р-54783), «Негрятки» (Р-54782), «Томи» (Р-54780) и «Почтальона» (Р-13527).

Во многом новаторским было и оформление спектаклей Николаем Рерихом. Его работа над театральными постановками отличалась философской глубиной, художественным переосмыслением, а также обращением

к этническим мотивам и мифологическим темам. В частности, эскизы для спектакля «Князь Игорь» А. П. Бородин, поставленного в лондонском театре Друри-Лейн в 1914 году режиссером А. Саниным, иллюстрируют стремление художника связать визуальное изображение с богатыми культурными пластами русского фольклора и мифологии. Рерих создал визуальный язык, где каждая деталь несла в себе смысловое наполнение, погружая зрителей в мистическую атмосферу, давая возможность воспринимать спектакль как целостное произведение искусства. В фонде хранятся уникальные эскизы костюмов «Бояр» для I акта (Р-57592), эскизы костюмов участников массовой, изображающих «Народ» (Р-1938), эскизы костюмов «Скоморохов Скулы и Ерошки» (Р-1937) и эскизы декораций «Двора князя Галицкого» (Р-53945). Художник привнес в театральное оформление философскую глубину, его работы полны мифологических отсылок. Рерих использует и традиционные элементы русской культуры и обращается к универсальным архетипам – этому способствовал этнографический и археологический опыт художника. Подобный подход позволил Рериху не только углубить смысл представления, но и расширить границы восприятия зрительных образов.

Философский подход реализовывался и в работах К. Коровина к балету Ф. А. Гартмана «Аленький цветочек», постановка которого была осуществлена балетмейстером Н. Легатом в Мариинском театре в 1907 г. (либретто – П. Маржецкого). Об этом говорят эскизы костюмов восточных женщин для второй картины «Базар в восточном городе» (Р-33740 и Р-33741), эскиз костюма «Восточного гостя» (Р-33743) и эскиз костюма «Жениха» (Р-33742). Визуальное решение декораций Коровина выстраивал как «сказочный», заповедный край, а эскизы костюмов сочетали в себе черты восточной экзотики и элементы русских этнических мотивов. И декорациям, и костюмам Коровина придавал яркий, красочный, импрессионистический характер. Живописная манера, переданная в его графических театральные работы, придает произведениям мастера особый, неповторимый изобразительный мотив – он использовал характерные элементы народного искусства и авангардной живописи, что позволило создать уникальный язык театрального оформления.

Одной из первостепенных задач, стоявших перед мастерами указанного периода, было создание новаторских визуальных концепций, способных передать индивидуальный авторский художественный опыт, который должен был переплетаться с театральным действием.

Заключение

Результатом исследования стало выявление высоких художественных характеристик редких эскизов Александра Бенуа, Леона Бакста, Николая Рериха и Константина Коровина из закрытого фонда ГРМ. Они открывают уникальную возможность переосмыслить историю театра и обнаружить в ней сложное многообразие взаимодействий между различными художественными средствами выражения. Это, безусловно, делает их значимым явлением в искусстве.

Проанализировав указанные работы из фонда Отдела рисунка ГРМ, мы выявили, что формирование новых художественных приемов в театре начала XX века явилось не только результатом творческой деятельности каждого из указанных мастеров, но и отражением социокультурных изменений, происходивших в России в этот период. Изобразительные инновации стали основой для создания уникального театрального декоративного языка, который продолжает находить свое воплощение и в современной сценографии. Таким образом, наследие дягилевской антрепризы, а именно работы А. Бенуа, Л. Бакста, Н. Рериха и К. Коровина, вызывает интерес не только как культурологическое явление, но и как актуальный и эволюционный процесс в изобразительном искусстве.

На основе полученных результатов исследования предполагается дальнейшее изучение методов и практик, применяемых художниками «Мира искусства» в области декорационного оформления. Наиболее важными из них являются авторские художественные приемы, применяемые в сценографии и в процессе работы над костюмами. Изучение эскизов художников дягилевской антрепризы может помочь не только в выявлении визуальных особенностей каждого из авторов, но и межжанровых связей, включающих взаимодействие художников, архитекторов, хореографов и композиторов. Обширной материальной базой для этих исследований может служить фондовая коллекция Русского музея, содержащая множество не опубликованных и не изученных работ, относящихся к этому направлению в искусстве.

Источники | References

1. Бенуа А. Н. Возникновение «Мира искусства» / автор послесл. Г. Ю. Стернин. М.: Искусство, 1994.
2. Борисова Е. А., Стернин Г. Ю. Русский модерн. М.: Советский художник, 1990.
3. Борисовская Н. А. Лев Бакст. М.: Искусство, 1979.
4. Гольнец С. В. Сергей Дягилев и художественная культура XIX–XX веков: заметки с выставки // Музей 10: искусство русского модерна: сборник статей. М., 1989.
5. Гусарова А. Мир искусства. Л.: Художник РСФСР, 1972.
6. Дмитриева Н. А. Символизм и модерн // Краткая история искусств: в 3 т. М.: Искусство, 1996. Т. 3.
7. Дягилев С. А. Н. Бенуа и его адресаты. Переписка с С. П. Дягилевым (1893–1928). СПб.: Сад искусств, 2003.
8. Ершова Е. Б., Веселов А. А. Художественная культура России на рубеже XIX–XX веков: от реализма к модернизму // Приволжский научный Вестник. Исторические науки и археология. 2014. № 5 (33).

9. Кирсанова Р. М. Костюм в русской художественной культуре XVIII – первой половины XX века. М.: Большая Советская энциклопедия, 1995.
10. Коровин М. А. Моя жизнь. М.: Директ-Медиа, 2019.
11. Сарабьянов Д. В. Новейшие течения в русской живописи предреволюционного десятилетия (Россия и Запад) // Советское искусствознание '80. 1981. Вып. 1.
12. Сидоров В. М. На вершинах: творческая биография Н. Рериха, рассказанная им самим и его современниками. М.: Советская Россия, 1977.
13. Стернин Г. Ю. Русская художественная культура второй половины XIX – начала XX века. Исследования. Очерки. М.: Советский художник, 1984.
14. Эткинд М. А. Бенуа и русская художественная культура. Л.: Художник РСФСР, 1989.

Информация об авторах | Author information

Попов Александр Геннадьевич¹

¹ Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна

Alexander Gennadievich Popov¹

¹ St. Petersburg State University of Industrial Technologies and Design

¹ holyexpert@gmail.com

Информация о статье | About this article

Дата поступления рукописи (received): 22.10.2024; опубликовано online (published online): 03.12.2024.

Ключевые слова (keywords): А. Бенуа; Л. Бакст; Н. Рерих; К. Коровин; оформление театральных декораций; театральные эскизы; русский театр рубежа XIX-XX вв; A. Benois; L. Bakst; N. Roerich; K. Korovin; design of theatrical scenery; theatrical sketches; Russian theater of the turn of the 19th-20th centuries.