

Авторы номера

Вареникова Александра Михайловна —

аспирантка кафедры зарубежного искусства Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства.

Контакты: e-mail alexa.m.v@mail.ru

Васильев Юрий Андреевич —

кандидат искусствоведения, профессор кафедры сценической речи Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства.

Контакты: e-mail juravasiljev@mail.ru

Кузовчикова Татьяна Игоревна —

аспирантка кафедры зарубежного искусства Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства.

Контакты: e-mail: tatiana.kuzovchikova@gmail.com

Кулиш Анатолий Петрович —

кандидат искусствоведения, проректор по научной работе Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства.

Контакты: e-mail vicelogos@yahoo.com

Макарьев Леонид Федорович (1892–1975) —

профессор, заведующий кафедрой основ актерского мастерства (1936–1972) Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии (ныне Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства).

Максимов Вадим Игоревич —

доктор искусствоведения, заведующий кафедрой зарубежного искусства Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства.

Контакты: e-mail vadim_maksimov@mail.ru

Мальцева Ольга Николаевна —

доктор искусствоведения, профессор кафедры русского театра Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства, ведущий научный сотрудник Российского института истории искусств.

Контакты: e-mail onmalt@gmail.com

Мартынова Анастасия Александровна —

аспирантка кафедры русского театра Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства.

Контакты: e-mail: mar4486@ya.ru

Мельникова Светлана Ивановна —

доктор искусствоведения, первый проректор Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства.

Контакты: e-mail: s-melnikova@list.ru

Молодцова Майя Михайловна —

кандидат искусствоведения, профессор кафедры зарубежного искусства Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства.

Контакты: e-mail mayamolodzova@yandex.ru

Цимбалова Светлана Илларионовна —

старший преподаватель кафедры русского театра Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства.

Контакты: e-mail trikafedry@yandex.ru

Authors

Alexandra Varenikova —

post graduate student, Foreign Art Studies Dept., St. Petersburg State Theatre Arts Academy.

Contacts: e-mail alexa.m.v@mail.ru

Yury Vasiljev —

PhD (Arts), Professor, Speech and Voice Dept., St. Petersburg State Theatre Arts Academy.

Contacts: e-mail juravasiljev@mail.ru

Tatiana Kuzovchikova —

post graduate student, Foreign Art Studies Dept., St. Petersburg State Theatre Arts Academy.

Contacts: e-mail tatiana.kuzovchikova@gmail.com

Anatoly Kulish —

PhD (Arts), vice-rector for research, St. Petersburg State Theatre Arts Academy.

Contacts: e-mail vicelogos@yahoo.com

Leonid Makariev (1892–1975) —

professor, head of the Dept. of Acting (1936–1972), Leningrad State Institute of Theatre, Music and Film (present name: Saint-Petersburg State Theatre Arts Academy).

Vadim Maximov —

Dr. Sc. (Arts), chair, Foreign Art Studies Dept., St. Petersburg State Theatre Arts Academy.

Contacts: e-mail vadim_maksimov@mail.ru

Olga Maltseva —

Dr. Sc. (Arts), professor, Russian Theatre Dept., St. Petersburg State Theatre Arts Academy; senior researcher, Russian Institute of History of the Arts.

Contacts: e-mail onmalt@gmail.com

Anastasya Martynova —

post graduate student, Russian Theatre Dept., St. Petersburg State Theatre Arts Academy.

Contacts: e-mail mar4486@ya.ru

Svetlana Melnikova —

Dr. Sc. (Arts), deputy rector, St. Petersburg State Theatre Arts Academy.

Contacts: e-mail s-melnikova@list.ru

Maya Molodtsova –

PhD (Arts), professor, Foreign Art Studies Dept., St. Petersburg State Theatre Arts Academy.

Contacts: e-mail mayamolodzova@yandex.ru

Svetlana Tsimbalova –

senior lecturer, Russian Theatre Dept., St. Petersburg State Theatre Arts Academy.

Contacts: e-mail trikafedry@yandex.ru

Аннотации

Максимов В. И.

Трагическая форма западноевропейской символистской драмы

В статье рассматривается проблема эволюции трагедии в XX веке. Общие положения были изложены автором в статье «Рождение трагической формы из духа мистерии. Актуальность трагедии» (Театрон. 2009. № 2. С. 3–15; 2010. № 1. С. 3–15). Свойства трагической формы и новое понимание трагического выявляются в специфической символистской драматургии Западной Европы. С этой точки зрения проанализированы пьесы Ибсена, Метерлинка, Клоделя. Названы основные элементы трагической формы в символизме.

Ключевые слова: трагедия, символизм, Хенрик Ибсен, Морис Метерлинк, Поль Клодель.

Цимбалова С. И.

Протагонист петербургской сцены в первой четверти XIX века.

К предыстории амплуа

Статья посвящена русскому актерскому искусству начала XIX века, характерному для него совмещению и наложению разных систем отсчета. Театр Западной Европы в ту эпоху жил по законам позднего классицизма и развитого сентиментализма, начинал осваивать романтические идеи. В сфере собственно актерской эти общехудожественные ориентации соответствовали решающим классификационным принципам актерского театра — маске и амплуа, сопоставлению которых посвящена первая часть статьи.

Однако два крупнейших петербургских артиста той эпохи — очевидно склонный к сентиментализму А. С. Яковлев и предложившая русской сцене строгий, «правильный» классицизм Е. С. Семенова, — будучи яркими представителями именно актерского театра, ни с помощью актерской маски, ни с помощью амплуа, по мнению автора, охарактеризованы быть не могут. В статье показано, что не только положение в труппе и репертуар, но особое, смыслообразующее значение этих актеров в спектакле отсылают к иной, первоначальной для театра вообще квалификационной системе: Яковлев и Семенова, каждый по-своему, были актерами-протагонистами.

Ключевые слова: актерское искусство, маска, амплуа, протагонист, классификационные системы, театр актера, классицизм, сентиментализм.

Мельникова С. И.

Семья Зауервейдов и Немецкий театр в Санкт-Петербурге

В статье идет речь о семействе Зауервейдов, которое внесло ощутимый вклад в развитие русского искусства. Старшие представители этой семьи приехали из Прибалтики, став членами Немецкой императорской труппы в Санкт-Петербурге и заняв в ней прочные позиции: Иоганн Карл — на роли комических стариков, его жена Анна-Мария — на роли «аффектированных матерей». Глава семьи, кроме того, предпринял издание журнала на немецком языке «Russische Theatralien», в котором содержались важные сведения по истории русской, немецкой, французской и итальянской трупп в столице

Российской империи последней четверти XVIII века. Их сын и внук стали российскими художниками-баталистами. Полотна Александра и Николая Зауервейдов до сих пор украшают лучшие музейные собрания.

Ключевые слова: И. К. Зауервейд, история русского театра, русско-немецкие театральные связи, Немецкий театр в Санкт-Петербурге, немцы в Санкт-Петербурге.

Кузовчикова Т. И.

Куклы с улицы Вивьен

В конце 80-х гг. XIX века в Париже был открыт Маленький театр кукол (Le Petit Théâtre des Marionnettes), который во многом предвосхитил идеи первого символистского театра — Театра д'Ар (1890–1892) и обозначил важную для своего времени проблему исполнительской техники. Обращаясь к мировой классической драматургии, к мифическим и библейским сюжетам, выбрав в качестве актеров кукол, которых нередко сравнивали с ожившими статуями, руководители театра (Анри Синьоре и Морис Бушор) стремились к преодолению сложившихся репертуарных и актерских традиций французской сцены. Развитие их идей можно проследить в дальнейших теориях Метерлинка и Крэга, модернистских концепциях внеличного театра.

Ключевые слова: Франция конца XIX века, театр кукол, техника актерской игры, Анри Синьоре, Морис Бушор.

Жинисти П.

Томас Ольден и его фантоши.

Вступительная статья и комментарии А. П. Кулиша.

Перевод с французского С. В. Миненко

Статья Поля Жинисти, приуроченная к гастролям в Париже английского марионеточника Томаса Ольдена и опубликованная в 1879 году, расширяет наши знания об искусстве театра кукол XIX века: содержит биографические сведения о самом Т. Ольдене, структуре кукольного представления, сюжетах марионеточного спектакля. В предваряющем публикацию введении приводятся отзывы на выступления этого кукольника в России в 1882–1883 гг.

Ключевые слова: Томас Ольден, Поль Жинисти, английский театр кукол, марионетка.

Вареникова А.

Первая пьеса Георга Кайзера на мифологический сюжет.

«Иудейская вдова» и образ Юдифи в мировой драматургии

Мифы и легенды играли важную роль в творчестве немецкого драматурга Георга Кайзера, известного в отечественном театроведении преимущественно в качестве экспрессиониста. Именно в таких сюжетах отразилась эволюция Кайзера от экспериментов 1900-х гг. до поэтических трагедий на античные сюжеты 1940-х. «Иудейская вдова» (первая редакция 1904 г.) — первая из пьес данного типа. Пьеса сопоставляется в статье с другими интерпретациями сюжета о Юдифи в европейской драматургии.

Ключевые слова: Георг Кайзер, театральный экспрессионизм, мифологический сюжет, «Иудейская вдова», интерпретации сюжета о Юдифи.

Молодцова М. М.

Итальянские праздники и спектакли конца XV — начала XVI века

В статье анализируются первые опыты постановки спектаклей разных жанров в Италии эпохи Возрождения. Статья состоит из трех частей: в 1-й и в 3-й частях рассказывается о театральной практике рубежа XV–XVI

веков «вечного города» Рима, а во 2-й — Феррары. На ряде конкретных примеров рассматриваются новые позиции театральной культуры и определяются основные эстетические и тематические параметры сценического искусства ренессансной Италии.

Ключевые слова: итальянский театр эпохи Возрождения, Рим, Феррара, мистерия, ученая пьеса, интермедия-мореска, модель сценографии «идеальный город», Папа Александр VI, Папа Лев X, Лукреция Борджа, Изабелла Д'Эсте Гонзага, Лудовико Ариосто, Алессандро Д'Анкаона.

Мальцева О. Н.

Об актере, роли и зрителе в театре Эймунтаса Някрошюса

В статье предпринята попытка проанализировать способ игры актера в театре Някрошюса и природу сложного образа, который создается актером. В частности, выявляется состав этого образа, тип связи между его частями, а также — строение роли и ее тип. Рассматривается специфика участия зрителя в актуализации этого образа. Наконец, обнаруживается аналогия между строением образа, созданного актером, и строением роли, с одной стороны, и композицией спектакля как целого — с другой.

Ключевые слова: Эймунтас Някрошюс, режиссура, актерское искусство, театральный зритель, композиция спектакля.

Мартынова А. А.

ФЭКС: С «Чертова колеса» в «Новый Вавилон»

В статье рассматривается кинематографический период творчества Фабрики Эксцентрического Актера (ФЭКС), организованной в 1922 г. в Петрограде Г. Козинцевым, Л. Траубергом, С. Юткевичем и Г. Крыжицким. Автор анализирует такие киноленты, как «Чертовое колесо», «Шинель» (обе 1926 г.) и «Новый Вавилон» (1929 г.). Источником анализа послужили не только кинокартины ФЭКС, которые и по сей день смотрятся с интересом, но и критические отзывы 1920-х годов, долгое время бывшие труднодоступными для исследователей.

Ключевые слова: ФЭКС, Г. Козинцев, А. Москвин, «Чертовое колесо», «Шинель», «Новый Вавилон».

Макарьев Л. Ф.

Наследие Станиславского и его система.

*Публикация, вступительная статья, комментарии
и послесловие Ю. А. Васильева*

Публикация доклада Л. Ф. Макарьева, посвященного проблеме практического применения наследия К. С. Станиславского в театральной школе. Исследуются пути воспитания актера по «формуле» И. П. Павлова: воспроизведение человеческого поведения в условиях сценического вымысла. Во вступительной статье и комментариях раскрывается стремление автора к объединению усилий физиологов, психологов и деятелей искусства в создании науки актерского творчества.

Ключевые слова: Константин Станиславский, Леонид Макарьев, СПбГАТИ, актерское искусство, физиология, психология, театральная педагогика.

Summary

Vadim Maksimov. The Tragic Form of West-European Symbolist Drama

The article highlights the evolutional problems of the tragedy in the 20th century. The author has stated his basic concepts in the article *The Tragic Form As the Follower of Mystery-play. The Current Topicality of the Tragedy* (Theatron. 2009. № 2. P. 3–15; 2010. № 1. P. 3–15). Characteristics of the tragic form and new comprehension of the tragic are revealed in the specific symbolist drama of Western Europe. Plays by Ibsen, Maeterlinck, Claudel are the sources for analysis. The author researches the basic elements of the tragic forms in symbolism.

Key words: tragedy, symbolism, Henrik Ibsen, Maurice Maeterlinck, Paul Claudel.

Svetlana Tsymbalova. Role of Protagonist On Saint-Petersburg Stage In the First Quarter of the 19th Century. Prehistory of the Character

This article gives analysis of acting technique on Russian stage in early 19th century underlining its general characteristics of combination and diversity of artistic features. West-European theatre of that epoch developed according to the principles of late classicism and high sentimentalism but gradually it started to tend to ideas of romanticism. Acting art followed the basic concepts of common artistic trends and varied major qualification principles of Thespian art — Mask or Character. The first part of the article gives comparative analysis of these two principles.

Nevertheless, the author believes that the acting technique of the two most prominent Russian actors of that time did not fit the European pattern mentioned above. Alexei Yakovlev who was mostly attached to the ideas of sentimentalism and Ekaterina Semyonova who introduced the austere classic tradition, both could not be characterized either as Mask or as Character creators. The author suggests that both actors in their own way through their repertoire, their status in the company and their special quality of acting represented the specific theatre role type they could be characterized as «actor-protagonist».

Key words: acting, Thespian art, masque, character, protagonist, qualification principles, classicism, sentimentalism.

Svetlana Melnikova. The Sauerweids and German theater in Saint-Petersburg

This paper is about the family of Sauerweids that made a great contribution into the development of Russian art. The first representatives of the family moved to Russia from Baltic countries and joined the German Imperial Theater Company in Saint-Petersburg, having performed the special characters of: Johan Karl — the Old Man, and his wife Anna-Maria — the Old Woman a «pretentious mother». The elder person of the family also run the magazine in German Language *Russische Theatralien* that covered events in Russian, German, French and Italian theater companies located in the capital of Russian Empire in late 18th

century. Both, their son and grandson became Russian painters of battle scenes. Nowadays, the canvases of brothers Alexander and Nicholas Sauerweid stand out against the gems of the most famous art galleries.

Key words: I. K. Sauerweid, history of Russian theater, Russo-German theater relations, German theater in Saint-Petersburg, the Germans in Saint-Petersburg.

Tatyana Kuzovchikova. Puppets from Vivienne Street.

Late 80s of the 19th century had witnessed the opening of a Small Puppet Theater (Le Petit Theatre des Marionnettes) in Paris. This theater turned out to become an ideological forerunner of the first symbolist theater — Theater d'Art (1890–1892) and underlined the important issue of its time — the problem of performing technique. Henri Signoret and Maurice Bouchor — the theater producers, in their attempt of turning to the world classical drama, to mythological and Biblical stories, with the puppets (often called human statues) as the main actors, were trying to break with the conventional repertoire and acting traditions on the French stage of that time. The further development of their ideas can be traced from theatre works by Maeterlinck and by Craig up to modern concept of Nonperson Theater.

Key words: France in the end of the 19th century, puppet theater, performing technique, Henri Signoret, Maurice Bouchor.

Paul Ginisty. Thomas Olden and His Phantoshi

Foreword and comments by Anatoly Kulish.

Translated from French by Sergei Minenko.

The article by Paul Ginisty composed during the Parisian tour of English puppeteer Thomas Olden was published in 1879. It broadens considerably our knowledge in the area of the Art of puppet theatre in 19th century. The article reveals some facts from Olden's life and refers also to the structure of puppet show and plots of puppet performances. The foreword gives us some reviews on the guest-shows of this puppeteer in Russia in 1882–1883.

Key words: Thomas Olden, Paul Ginisty, English puppet theater, marionette.

Alexandra Varenikova. The First Mythological Play by Georg Kaiser *Jewish Widow* and Character of Judith in the World Drama

Myths and legends played a very important role in the artistic career of German playwright Georg Kaiser whose name in Russian theater historiography is associated with expressionism. In these very plots we can follow his evolution from experiments of 1900s to poetic tragedies of 1940s in which he started to tend to ancient plots. *Jewish Widow* (first edition — 1904) is the first play of this type. The article compares this play to other interpretations of Judith's character in European drama.

Key words: Georg Kaiser, expressionism in theater, mythological plots, *Jewish widow*, interpretations of Judith's character.

Maya Molodtsova. Italian Holidays and Performances of the late 15th — early 16th centuries

The article gives analysis of the first stage experiences of different theater genres in the Renaissance Italy. The work consists of three parts. The first and the third parts refer to the theater practice in «the eternal city of Rome» in the turn of the 15th–16th centuries. The second part is about events in Ferrara. The author, giv-

ing particular examples, analyses new positions of theater culture and states major aesthetic and thematic criteria of acting craft on the stage of Renaissance Italy.

Key words: Italian theater of Renaissance, Rome, Ferrara, mystery-dramas, heavy plays, olio acts, model of the stage «perfect city», Pope Alexander VI, Pope Leo X, Lucretia Borgia, Isabella d'Este Gonzaga, Ludovico Ariosto, Alessandro D'Ancona.

Olga Maltseva. On actor, Role and Spectator in the Theatre of Eimuntas Nekrosius

The author has made an attempt to analyze acting method and complex nature of character, created by actor in Nekrosius' theatre. Special attention is paid to the structure of this character, to the correlations of its components, to the type and creation of the role. The article also covers the vital role of the audience in the actualization of this character. Eventually the author has underlined the connection between the character created by actor and the role on one hand, and the structure of the performance as a wholeness, on another.

Key words: Eimuntas Nekrosius, directing art, acting craft, theater spectator, composition of the performance.

Anastasya Martynova. FEAC: From *Ferris Wheel* to *New Babylon*

The article highlights the motion picture period in the work of the Factory of Eccentric Actor (FEAC) founded by G. Kozyntsev, L. Trauberg, S. Yutkevitch and G. Kryzhitsky in Petrograd in 1922. The author analyzes films *Ferris Wheel*, *Overcoat* (both 1926) and *New Babylon* (1929). However, these motion pictures, though, still admired by the many, were not the only source of current study. The author has turned to film reviews of 1920s, which until late were hard-to-get to.

Key words: FEAC, G. Kozyntsev, A. Moskvina, *Ferris Wheel*, *Overcoat*, *New Babylon*.

Leonid Makariev. Legacy of Stanislavsky Method

Publication, foreword and comments by Yury Vasiljev

Record of the speech by Leonid Makariev that deals with the problem of practicing Stanislavsky method in theatre school. Famous actor and teacher of acting summarized experience of actors' training, based on the model made up by Ivan Pavlov: human behavior, performed in the context of given circumstances. The foreword and comments discover Makariev's intention to compare the approach of experts in physiology, in psychology and of actors in order to create a science of acting craft.

Key words: Konstantin Stanislavsky, Leonid Makariev, St. Petersburg State Theatre Arts Academy, acting craft, physiology, psychology, theater pedagogy.