

ТЕАТР ХУДОЖНИКА. ХУДОЖНИК ТЕАТРА

Искусство сценографии

Каталог книжно-иллюстративной выставки, посвященной Году театра в России

Из фонда АОНБ им. Н. А. Добролюбова

Содержание:

Истоки и история сценографического искусства

Малевич К. С.

Кандинский В. В.

Конструктивизм в театре

Акимов Н. П.

Мейерхольд В. Э.

Таиров А. Я.

Веснины

Ларионов М. Ф. и Гончарова Н. С.

Лисицкий Л. М.

Попова Л. С.

Татлин В. Е.

Экстер А. А.

Российская сценография 2-й половины XX в.:

Боровский Д. Л.

Кочергин Э. С.

Левенталь В. Я.

Мессерер Б. А.

Стенберг Э. Г.

Театр художника

Мастера:

Кантор Т.

Уилсон Р.

ИСТОКИ И ИСТОРИЯ СЦЕНОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА

«Театр Художника – явление закономерное. Его возникновение обусловлено двумя объективными обстоятельствами. С одной стороны, – исконным качеством визуальной зрелищности, которое заложено в самой природе сценического творчества, в его «генетическом коде». С другой стороны, – особенностью процессов эволюции искусства в 20 веке, как театрального в его прежде всего сценографической сфере, так и пластического, которые, постоянно питая друг друга и друг на друга воздействуя, двигались навстречу, результатом чего и стало возникновение театра художника. Именно эта общая тенденция движения от сценографии и от «пластического авангарда» к Театру художника так или иначе характеризует и индивидуальный

творческий путь каждого из его мастеров» (В. И. Березкин, российский театровед, театральный критик).

Авангард и театр, 1910-1920-х годов : [сборник статей] / Рос. акад. наук, Науч. совет "Ист.-теорет. проблем искусствознания", Комис. по изучению искусства авангарда, 1910-1920-х гг., Федер. агентство по культуре и кинематографии, Гос. ин-т искусствознания ; [редкол.: ... Г.Ф. Коваленко (пред.) и др.]. - Москва : Наука, 2008. - 686, [1] с. : цв. ил. - (Искусство авангарда 1910-1920-х годов). - Библиогр. в конце ст. и в подстроч. прим. **(1421973 – ОЛИ)**.

В фокусе внимания сборника - авангардные идеи 1910-1920-х годов и их преломление в театре, что позволяет рассмотреть не только специфические театральные проблемы, но и общие закономерности авангардных процессов: в определенном смысле театр был подлинной лабораторией авангарда, в которой испытывались и воплощались многие его теоретические стремления. Именно поэтому героями сборника оказались такие фигуры, как Ларионов, Шагал, Хлебников и др., чье творчество отнюдь не ограничивалось одной только сценой. С другой стороны, равноправные герои сборника - представители сугубо театрального цеха: Глаголин, Евреинов, Лесь Курбас, Б. Нижинская и др., искусство которых под воздействием авангардных идей претерпело принципиальные и решительные изменения. Широкий круг рассматриваемых явлений: драматический театр, опера, балет, литературный театр и театр художника, равно как и взаимодействия всех этих видов театрального творчества. Для искусствоведов и более широкого круга читателей.

Березкин, В. И. Искусство сценографии мирового театра / В. И. Березкин ; Гос. ин-т искусствознания М-ва культуры РФ. - Москва : Эдиториал УРСС, 1997-. [Кн. 1] : От истоков до середины XX века. - 1997. - 541 с. - Библиогр.: с. 524-528 и в подстроч. примеч.- Указ. имен: с.530-534. **(1423719 – ОЛИ)**.

Березкин, В. И. Советская сценография, 1917-1941 / В. И. Березкин ; отв. ред. К. Л. Рудницкий ; АН СССР, ВНИИ искусствознания. - Москва : Наука, 1990. - 221, [2] с. - Библиогр. в примеч.: с. 203-220. - Имен. указ. театр. художников: с. 221-222. **(1209790 – ОЛИ)**.

Первый в советской литературе опыт исследования искусства советской сценографии данного периода. Работа носит историко-теоретический характер. Анализируя театральную практику, автор уделяет особое внимание деятельности крупнейших режиссеров и художников, выявляет главные черты новой системы оформления спектаклей – действенной сценографии.

Бобринская, Е. А. Футуризм / Е. А. Бобринская. - Москва : Галарт, 2000. - 192 с. : ил. - Библиогр. в тексте. **(1319809 – ОЛИ)**.

В том числе речь идет о стремлении футуристов к «тотальному» искусству. Создание тотального произведения искусства – этот своеобразный «архетип» многих футуристических экспериментов в области живописи, скульптуры, литературы, музыки и театра – нашел в манифесте Дж. Балла и Ф. Делеро «Футуристическая реконструкция Вселенной» (1915) свое развитие и новые сферы реализации.

Гальцова, Е. Д. Сюрреализм и театр : к вопросу о театральной эстетике французского сюрреализма / Елена Гальцова ; [Рос. гос. гуманит. ун-т и др.]. - Москва : Издательский центр Российского государственного гуманитарного университета, 2012. - 546, [2] с. : ил. - Библиогр. в примеч.: с. 453-509. **(1459808 – ОЛИ)**.

Давыдова, М. В. Художник в театре начала XX века / М. В. Давыдова ; Рос. акад. наук. Гос. ин-т искусствознания М-ва культуры РФ. - Москва : Наука, 1999. - 148, [1] с., [24] л. ил. - Библиогр. в примеч. (**1316790 – ОЛИ 1317636 – ОХДФ**).

Искусство режиссуры за рубежом, первая половина XX века : хрестоматия : [учебное пособие для студентов по специальности «Режиссура театра» и «Театроведение»] / С.-Петербург. гос. акад. театр. искусства ; отв. ред.: проф. Л. И. Гительман. - [Изд. 2-е, испр. и доп.]. - Санкт-Петербург : Изд-во Санкт-Петербургской академии театрального искусства, 2015. - 318, [1] с. - Библиогр. в тексте примеч. и в подстроч. примеч. - На обл. содерж.: авт.: Людвиг Кронк, Андре Антуан, Отто Брам, Макс Рейнхардт, Поль Фор, Люнье-По, Уильямс Йейтс, Гордон Крэг, Адольф Аппиа, Филиппо Маринетти [и др.]. (**1483021 – ОЛИ**).

Костина, Е. М. Художники сцены русского театра XX века : очерки / Е. М. Костина ; Рос. акад. художеств. Науч.-исслед. ин-т теории и истории изобр. искусств. - Москва : Рус. слово, 2002. - 413, [2] с., [24] л. ил. - Библиогр.: с. 399-401. - Указ. имен: с. 402-413. (**1340479 – ОЛИ**).

Максимов, В. И. Эстетический феномен Антонена Арто / Вадим Максимов. - Санкт-Петербург : Гиперион, 2007. - 313, [1] с. : портр. - Библиогр. в подстроч. примеч. (**1404662 – ОЛИ**).

Мнемозина : Документы и факты из истории русского театра XX века / Гос. ин-т искусствознания МК РФ ; [сост., общ. ред. В. В. Иванова]. - Москва : ГИТИС, 1996. - 287 с. (**1295550 – ОЛИ**).

Пожарская, М. Н. Русские сезоны в Париже : эскизы декораций и костюмов, 1908-1929 / М. Н. Пожарская. - Москва : Искусство, 1988. - 291 р. : в основном ил., цв. ил. - Библиогр.: с. 240-242. (**1165703 – ОЛИ**).

Русский авангард 1910-х-1920-х годов и театр : [сб. ст.] / Гос. ин-т искусствознания, Комис. по изучению искусства авангарда 1910-х - 1920-х гг. ; [отв. ред. Г. Ф. Коваленко]. - Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин ; [Б. м.] : ГИИ, 2000. - 405, [2] с. - Библиогр. в примеч. в конце ст. (**1322324 – ОЛИ**).

Сыркина, Ф. Я. Русское театральное-декорационное искусство / Ф. Я. Сыркина, Е. М. Костина ; под ред. В. Ф. Рындина и В. В. Ванслова ; Акад. художеств СССР, НИИ теории и истории изобр. искусств. - Москва : Искусство, 1978. - 246 с., 80 л. ил. - Библиогр.: с. 227-228. (**925686 - ОЛИ 931222 – АБ**).

Художники русского театра, 1880-1930 : [собрание Никиты и Нины Лобановых-Ростовских : альбом : перевод] / текст Джона Боулта. - Москва : Искусство, 1991. - 112 с., [97] л. ил. - Библиогр. в подстроч. примеч., примеч.: с. 64-67. - Указ. имен: с. 108-112. (**1390822 – ОЛИ**).

Казимир Малевич (1879-1935)

Теоретик искусства и философ, художник-авангардист и основоположник супрематизма Малевич не был постоянным «театральным художником». Он соглашался на театр лишь в тех случаях, когда это был его театр. В жизни Малевича театральных эпизодов было два или три. Первый – это «Победа над солнцем». Используя геометрические абстрактные фигуры, Малевич создал декорации и костюмы для

постановки футуристического спектакля-оперы поэта Алексея Кручёных и композитора Михаила Матюшина. Она стала примером совместной работы поэтов и художников, а также синтеза искусств - слова, музыки и формы.

Кроме того, Малевич участвовал в оформлении супрематистского балета Нины Коган. Третий эпизод – постановка в 1918 году «Мистерии-Буфф» Владимира Маяковского. Позже Казимир Северинович вспоминал: «Моё отношение к постановке было кубистического характера. Я воспринимал сценическую постановку как раму картины, а актёров – как контрастные элементы».

Анисимов, Г. А. Кумир поверженный - все Бог : повесть о художнике К. Малевиче / Григорий Анисимов ; Galerie Gmurzynska. - Москва : Лира, 2001. - 276, [2] с., [42] л. ил. (1346627 – ОЛИ).

Нере, Ж. Казимир Малевич, 1878-1935, и супрематизм / Жиль Нере ; [гл. ред. Т. И. Хлебнова ; пер. Л. А. Борис]. - Москва : Taschen / Арт-Родник, 2003. - 96 с. : ил. - (TASCHEN). (1358492 – ОЛИ).

Хан-Магомедов, С. О. Победа над Солнцем : опера А. Крученых, музыка М. Матюшина // **Супрематизм и архитектура** (проблемы формообразования) / С. О. Хан-Магомедов ; Рос. акад. архитектуры и строит. наук (РААСН). - Москва : Архитектура-С, 2007. – С. 50-57 : цв. ил. - Библиогр. в подстроч. примеч. (1431540 – ОЛИ).

Шатских, А. С. Казимир Малевич и общество Супремус / Александра Шатских ; Супремус, общество (1916-1918; Москва). - Москва : Три квадрата ; [Б. м.] : издатель: Сергей Митурич, 2009. - 357, 71, [1] с., XXXII с. цв. ил. - Библиогр. в примеч. в конце гл. - Библиогр. к реконструкции журнала «Супремус» № 1 в тексте коммент. и примеч.: с. 305-319. - Библиогр.: с. 341-342. (1427832 – ОЛИ).

Книга посвящена проблемам становления супрематизма на фоне истории малоизвестного общества русских авангардистов, сложившегося в 1916-1917 годах. Созданное по инициативе Казимира Малевича, оно объединило наиболее радикальных художников тех лет - И. В. Клуна, Л. С. Попову, О. В. Розанову, Н. А. Удальцову и других. Члены содружества подготовили к изданию журнал «Супремус» № 1, не увидевший свет из-за трудных времен. Его реконструкция входит в Приложение к книге.

Василий Кандинский (1866-1944)

Русский художник и теоретик изобразительного искусства, стоявший у истоков абстракционизма.

Эксперименты в области театра играли значительную роль в творчестве художника: «Почти во всех областях (особенно среди артистов) наблюдаются изумительный застой и полная глухота к громкому голосу времени. Вероятно, эксцентрики окажутся с самого начала наиболее чуткими к этому голосу. По крайней мере, в эксцентрике творчество поставлено на плоскости, диаметрально противоположной обычному в наше время подходу к театральному делу: здесь наиболее свободная форма композиции, не связанная по рукам и ногам логическим ходом действия рассказа, задушившего обычную театральную композицию. В первую очередь именно эта сфера должна быть освежена и очищена от приемов когда-то живой, но уже давно умершей, но никак не могущей отмереть традиции. Для этого современная сцена со всеми ее формами должна быть забыта в Институте художественной культуры, и к сцене нужно подойти так, как будто ее нужно изобрести в первый раз» (В. Кандинский).

Сценическая композиция «Желтый звук», по замыслу Кандинского, должна была соединить краску, пластику, слово, музыку (пантомима, цветные проекторы, оркестр, певцы). Музыка к этой композиции написал Фома фон Гартман, с которым Кандинский работал над своими сценариями. Премьера «Желтого звука» (Der Gelbe Klang) должна была состояться в Мюнхене осенью 1914 года, но автору не суждено было увидеть ее на сцене.

Герман, М. Ю. Василий Кандинский, 1866-1944 : [альбом] / текст Михаила Германа. - Bourneouth : Паркстоун, [б. г.]. - 159 с. : цв. ил. - (Великие мастера живописи). - Библиогр. в примеч.: с. 155-159. **(1327647 – ОЛИ)**.

Дюхтинг, Х. Василий Кандинский, 1866-1944 : Революция в живописи / Хайо Дюхтинг ; [пер. с нем. Е. Ю. Суржаниновой]. - Москва : Taschen / Арт Родник, 2002. - 96 с. : цв. ил. **(1346589 – ОЛИ)**.

Кандинский, В. В. О духовном в искусстве ; Ступени. Текст художника ; Точка и линия на плоскости : [12+] / Василий Кандинский ; [пер. с нем. Н. И. Дружковой]. - Москва : ОГИЗ : АСТ, 2018. - 381, [2] с. : цв. ил. - (Эпоха великих людей). - Библиогр. в подстроч. примеч. **(1501777 – ОЛИ)**.

Кандинский, В. Желтый звук : Сценическая композиция / В. Кандинский // **Синий всадник** : [альманах 1912 г.] / под ред. В. Кандинского, Ф. Марка. - Москва : Изобр. искусство, 1996. – С. 75-82. **(1292717 – ОЛИ)**.

Халь-Кох, Е. А. Заметки о поэзии и драматургии Кандинского / Е. А. Халь-Кох // **Многообразный мир Кандинского** : [сборник статей] / Гос. Третьяков. галерея. - Москва : Наука, 1998. – С. 124-128, 129-130 : ил. - Библиогр. в конце ст. **(1308729 – ОЛИ)**.

КОНСТРУКТИВИЗМ В ТЕАТРЕ

Театральный дебют конструктивизма состоялся в 1922 году на площадке театра Мейерхольда. Установка Л. С. Поповой к «Великодушному рогоносцу» определила программность этого спектакля для творческого пути режиссера-постановщика и открыла новый этап в развитии всей сценографии. В этом же году состоялась премьера его спектакля «Смерть Тарелкина», для которой Варвара Степанова спроектировала простые «геометрические» костюмы и многоцелевые декорации.

Стилевые принципы и формы конструктивизма получили разнообразное развитие в творчестве других режиссеров и художников, прежде всего российского театра 1920-х (в единых установках, проектировавшихся для постановок А. Таурова: А. Весниным, Г. Якуловым, братьями В. и Г. Стенбергами и др.), а затем и мирового, главным образом, немецкого, а также чешского и польского. Эстетика конструктивизма имела во многом основополагающее значение для сценографии второй половины 20 века.

Березкин, В. И. Советская сценография, 1917-1941 / В. И. Березкин ; отв. ред. К. Л. Рудницкий ; АН СССР, ВНИИ искусствознания. - Москва : Наука, 1990. - 221, [2] с. - Библиогр. в примеч.: с. 203-220. - Имен. указ. театр. художников: с. 221-222. **(1209790 – ОЛИ)**.

В гостях у Родченко и Степановой! : [каталог выставки, 26 ноября 2014 - 8 марта 2015 : к 120-летию со дня рождения В. Ф. Степановой / Гос. музей изобр. искусств имени А. С.

Пушкина ; авт. текст.: Александр Лаврентьев]. - Москва : ГМИИ имени А. С. Пушкина, 2014. - 266, [1] с. : ил., портр. - Библиогр. в примеч. в конце ст. (1505006 - ОХДФ 1505007 – ОЛИ).

Костина, Е. М. Театрально-декорационное искусство 1920-х годов / Е. М. Костина // **Сыркина, Ф. Я.** Русское театрально-декорационное искусство / Ф. Я. Сыркина, Е. М. Костина ; под ред. В. Ф. Рындина и В. В. Ванслова ; Акад. художеств СССР, НИИ теории и истории изобр. искусств. - Москва : Искусство, 1978. – Раздел II. – С. 135-156. – Библиогр. в пристроч. примеч. (925686 - ОЛИ 931222 – АБ).

Мейерхольдовский сборник / [Гос. ин-т искусствознания, Комис. по творч. наследию В. Э. Мейерхольда]. - Москва : [Б. и.], 1992 - . **Вып. 2: Мейерхольд и другие** : документы и материалы / Рос. гос. арх. лит. и искусства [и др. ; ред.-сост. О. М. Фельдман]. - Москва : О.Г.И., 2000. - 767 с : ил. - Библиогр. в примеч.: с. 763. Библиогр. в конце ст. - Указ. имен и репертуара: с. 739-763. (1319288 - ОЛИ 1329744 – ОХДФ).

Хан-Магомедов, С. О. Конструктивизм в театре // **Конструктивизм. Концепция формообразования** / С. О. Хан-Магомедов ; Рос. акад. архитектуры и строит. наук (РААСН), НИИ теории архитектуры и градостроительства (НИИТАГ). - Москва : Стройиздат, 2003. - 574, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 558-565. (1355665 – ОЛИ).

Николай Акимов (1901-1968)

Николай Акимов – режиссер, художник театра и кино, педагог. По многосторонности таланта, разнообразию творческих интересов и «ассортименту» профессий он был рекордсменом. Яркая индивидуальность обеспечила Акимову широкое признание в качестве блистательного художника театра. Противник бытового натуралистического театра, он по-своему осваивал пространство сцены. В комедии его шаржированные костюмы и гримы сверкали остроумием. В оперетту он внедрял современный лаконизм, динамику и легкость, отказался от живописной завесы. Спектакль в его оформлении, как правило, обретал черты эксцентрические. В «сверхсовременном» стиле он оформлял не только впервые поставленную в Петрограде «Баядеру» И. Кальмана, но и старые оперетты Ж. Оффенбаха, где, меняя место и время сценического действия, перебрасывал события из древности на архисовременный аэродром и океанский пароход. Восторгаясь открытиями московских конструктивистов и осваивая их уроки, он не стал эпигоном. Декорационный идеал Акимова включал конструкцию как фактор технологического решения образа, но не желал ею ограничиться.

Николай Павлович Акимов : [альбом / авт.-сост.: И.Г. Ландер, П.Г. Махо]. - Санкт-Петербург : [Б. и.], 2008. - 205, [3] с. : ил. - Библиогр. в конце кн. (11 назв.). (1419745 – ОЛИ).

Эткинд, М. Г. Николай Акимов : сценография, графика / М. Эткинд. - Москва : Советский художник, 1980. - 134 с. (1370000 – ОЛИ).

Всеволод Мейерхольд (1874-1940)

Сценографические решения Мейерхольда и все линии его взаимоотношений с миром сценографии продолжают оставаться среди самых притягательных проблем для исследователей и практиков театра. Черновые заметки В. Э. Мейерхольда «О слиянии режиссера и художника», датированные 1908 годом (опубликованы: «Театр», 1974, № 2, с.

29), формулировали – уже в названии – одну из ключевых проблем, выдвинутых режиссерской революцией начала XX века и с неизбежностью остававшуюся в центре внимания Мейерхольда. Уже тогда он видел необходимость «спеться с художником» - «чтобы как будто было одно лицо». Взаимоотношения Мейерхольда с крупнейшими сценографами, длившиеся нередко в течение десятилетий, всегда несли в себе острейший психологический и творческий сюжет. Его суть и природу Мейерхольд определил в 1908 году словами: «Режиссер и его сорежиссеры-художники». Драматургию и драматизм этого сюжета изложил Владимир Дмитриев, ученик и сотрудник Мейерхольда, отринутый учителем и всегда жаждавший работать с ним: Мейерхольд «сочиняет спектакль как автор, и художник тогда растворяется в этом авторском замысле, отдавая спектаклю лучшие свои силы, но не вымирая сам». Бывало, в счастливом сотрудничестве с Мастером расцветали и умножались все таланты, втянутые в орбиту его мастерской, на глазах преображался каждый. Бывало, воля руководителя порабощала без остатка волю подмастерий, и сценографы оказывались в этом ряду. Критика порой преувеличивала частности, подменяла существенные звенья второстепенными. Да и Мастер в задоре полемики акцентировал подчас случайные детали, смещал подлинное соотношение элементов. Мейерхольд и пути сценографии, Мейерхольд в динамике его сценографических открытий, Мейерхольд в союзах с художниками, Мейерхольд глазами художников и в непосредственном общении с ними – это грани единой темы «слияния режиссера и художника», влекущей за собой едва ли не все проблемы мейерхольдовского творчества.

Мейерхольдовский сборник / [Гос. ин-т искусствознания, Комис. по творч. наследию В. Э. Мейерхольда]. - Москва : [Б. и.], 1992. - Вып. 2 : Мейерхольд и другие : Док. и материалы / Рос. гос. арх. лит. и искусства [и др. ; ред.-сост. О. М. Фельдман]. – Москва : О.Г.И., 2000. - 767 с : ил. - Библиогр. в примеч.: с. 763. Библиогр. в конце ст. (**1319288 - ОЛИ 1329744 – ОХДФ**).

Степанова. Биомеханика // В гостях у Родченко и Степановой! : [каталог выставки, 26 ноября 2014 - 8 марта 2015 : к 120-летию со дня рождения В. Ф. Степановой / ГМИИ им. А. С. Пушкина ; авт. текст.: Александр Лаврентьев]. - Москва : ГМИИ имени А. С. Пушкина, 2014. – С. **194-215** : цв. ил. (**1505006 - ОХДФ 1505007 – ОЛИ**).

В частности о работе В. Ф. Степановой над оформлением постановки «Смерть Тарелкина» по пьесе А. В. Сухово-Кобылина в Театре Мейерхольда.

Титова, Г. Мейерхольд и художник / Галина Титова // **Театр. – 1994. - № 7-8. – С. 74-99** : ил. – Библиогр. в примеч. в конце ст.

Александр Таиров (1885-1950)

Имя Александра Таирова – знаковое для всего театрального мира. Спектакли режиссера поражали глобальными темами и мощным трагедийным масштабом, вызывая то восторг, то гнев критиков.

Режиссер привлекал в Камерный театр художников с яркой индивидуальностью - Г. Якулова, А. Веснина, А. Экстер, братьев Стенбергов и других, которые путем синтеза различных видов пространственных искусств как бы заново творили особый мир, мыслимый только на подмостках театра.

Таиров, А. Я. Записки режиссера. Об искусстве театра : учебное пособие : [12+] / А. Я. Таиров. - Изд. 2-е, испр. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань : Планета музыки, печ. 2017. - 290, [3] с. – **Из содерж.:** Сценическая атмосфера. – С. 111-136; Костюм. – С. 137-142. (1505381 – ОЛИ).

В книге собраны материалы, которые характеризуют общие принципы режиссуры Таирова, его взгляды на театральное искусство. Важнейший раздел его творческого наследия представляют режиссерские экспликации. Его речи, статьи, заметки, письма – это документы эпохи, свидетельствующие о многообразии художественных поисков начала XX века и тех тридцати с лишним лет истории советского театра, когда жил и работал Таиров.

Веснины

Леонид Александрович (1880-1933)

Виктор Александрович (1882-1950)

Александр Александрович (1883-1959)

Российские архитекторы, братья, постоянно работавшие в творческом содружестве. Вместе прошли путь от дореволюционной к советской неоклассике - через яркий этап авангарда 1920-х годов.

Функционально-индустриальное начало их творчества нередко соединялось с тонкой иронией, ощущением мира как театра; в этом плане особенно важна была роль Александра Веснина. Пройдя период беспредметного, близкого супрематизму искусства, он сотрудничал с Камерным и Малым театрами, а также с театром В. Э. Мейерхольда. Им были созданы новаторские, этапные для сценографии 20 в. работы, соединившие гибкую органическую ритмику модерна с мотивами тотально-механического «нового мира», что явилось ироническим преобразованием принципов конструктивизма (наиболее характерный и известный пример - оформление спектакля «Человек, который был Четвергом» по Г. К. Честертону в Камерном театре, 1923).

Полякова, Л. Л. Зодчие братья Веснины / Л. Полякова. - Иваново : Верхне-Волжское книжное издательство, Ивановское отделение, 1989. - 238, [2] с. : ил. (1196922 – ОЛИ).

Михаил Ларионов (1881-1964) и Наталья Гончарова (1881-1962)

В 1914 году Сергей Дягилев предложил Гончаровой и Ларионову участие в его театральной антрепризе. Выдумщик, бунтарь, организатор скандальных акций, лидер объединений, рассчитанных на заведомый эпатаж и «пощечину общественному вкусу», Ларионов не мог не привлечь внимание Дягилева. Что же касается Гончаровой, то балет «Золотой Петушок» на музыку Н. А. Римского-Корсакова, оформленный художницей и поставленный М. Фокиным, стал в дальнейшем классическим образцом сценографии «Русских сезонов». После премьеры в парижском театре Гранд-Опера, критики писали, что Наталье Гончаровой удалось найти в декорациях и костюмах цветовое соответствие духу пушкинского текста и музыке Римского Корсакова. Русский лубок и фантастический Восток причудливо переплелись в музыке, хореографии и декорациях. Париж буквально влюбился в «русский стиль», придуманный – от самого мелкого

орнамента в костюме до комических дворцов последнего действия – воображением художницы, не слившейся с авангардистами «парижской школы».

История «Русского балета», реальная и фантастическая в рисунках, мемуарах и фотографиях их архива Михаила Ларионова / [авт. концепции изд.: Ирина Остаркова, рук. изд. программы и проекта, авт. вступ. ст. и др. ; науч. ред. Елизавета Суриц]. - Москва : Интерроса, 2009. - 431, [1] с. : портр., ил. - (Издательская программа «Интерроса»). (1427108 – ОЛИ).

Н. С. Гончарова и М. Ф. Ларионов : исследования и публикации / Рос. акад. наук, Гос. ин-т искусствознания М-ва культуры Рос. Федерации, Комис. по изучению искусства авангарда 1910-1920 годов ; [отв. ред. Г. Ф. Коваленко]. - Москва : Наука, 2001. - 251, [1] с. : ил. - Библиогр. в конце ст. (1335996 – ОЛИ).

Эль Лисицкий (1890-1941)

Творческий диапазон Лазаря Мордоховича Лисицкого был очень широким, и в поле его художественной деятельности входили эксперименты с живописью, архитектурой и театральным пространством.

Для новой страны, строящей светлое будущее, Лисицкий придумал и театр будущего. В Витебске он поставил экспериментальную оперу «Победа над солнцем» (1920-21 гг.). Работы Лисицкого к опере - это не эскизы к костюмам и не рисунки для оформления сцены - это новая концепция театра. Лисицкий обратил внимание на авангардный театр Мейерхольда, где актеры двигались, как механические куклы, и продолжил размышлять в этом направлении.

Постановка задумывалась Лисицким как электромеханическое представление, где вместо актеров должны были играть фигурины - огромные марионетки, приводимые в движение электромеханической установкой. Она должна была находиться в центре сцены среди зрителей, и, таким образом, сам процесс управления марионетками, звуковыми и световыми эффектами становился частью сценографии. Ну, а главным действующим лицом на сцене был режиссер.

Опера «Победа над Солнцем» - символ веры в новое искусство. «Как жаль, что десять фигурок Лисицкого к «Победе над Солнцем» не были использованы в постановке оперы! Такие костюмы как «Старый человек» и «Озабоченный» глубоко театральны и не менее фантастичны, чем эскизы Бенуа к «Петрушке». Главное в костюмах Лисицкого заключается в уничтожении центральной оси и в упоре на принципы дисгармонии, асимметрии и ритмичности. Фигурки имеют не один фокус, а много; они открыты глазу зрителя не с двух сторон, а со многих; на них не действует земное притяжение, они как бы плавают в пространстве. Нарушая наше привычное представление о пространстве, Лисицкий разрушает наше равновесие, заставляет нас «кружить подобно планете», вокруг фигурки». Джон Боулт утверждал, что марионетки Лисицкого являются хитроумным применением его теории ПРОУНов (проект утверждения нового). А вот, что говорил сам художник о своих ПРОУНах: «ПРОУН – это творческое построение формы (исходя из овладения пространством) с помощью экономичной конструкции применяемого материала.

Духан, И. Н. Эль Лисицкий. 1890-1941. Геометрия времени / И. Н. Духан. - Москва : Арт-Родник, 2010. - 95, [1] с. : ил. - (Малая серия искусств). - Библиогр. в конце кн. **(1431399 – ОЛИ)**.

Лазарь Маркович Лисицкий, 1891-1941 : выставка произведений к столетию со дня рождения : [каталог] / Гос. Третьяков. галерея, Музей Ван Аббе, Эйнховен (Голландия). - Москва : [Б. и.], 1990. - 132 с. **(1236626 – ОЛИ)**.

Любовь Попова (1889-1924)

Театр Любови Поповой – широко признанная страница истории мировой сценографии. Страница, запечатлевшая неоспоримое новаторство, слом привычных стереотипов, яркий творческий поиск. Художница обратилась к сценографии в 1920-е, предваряя в ней стиль компромиссного между модерном и авангардом «ар деко» (эскизы занавеса и кукол для спектакля «Сказка о попе и о работнике его Балде» по А. С. Пушкину для Первого государственного театра для детей, оформление спектакля «Канцлер и слесарь» по пьесе А. В. Луначарского в Театре комедии). Открытия Поповой в театре стали возможны благодаря более ранним сценографическим открытиям А. Экстер и А. Веснина 1916-1920 гг., а самое главное, благодаря творческому сотрудничеству с Вс. Мейерхольдом.

Адаскина, Н. Л. Творчество Любови Поповой 1920-х годов. Театр. Производственное искусство / Н. Адаскина // **Л. С. Попова, 1889-1924** : выставка произведений к 100-летию со дня рождения, 1889-1924 : каталог / [Е. М. Жукова и др. ; авт. вступ. статей: Д. В. Сарабьянов, с. 46-63, Н. Л. Адаскина, с. 120-135]. - Москва : Государственная Третьяковская галерея ; [Б. м.] : АРС Паббликейшис Лимитед, 1990. - С. 120-135 : цв. ил. В т.ч., эскизы декораций и костюмов к пьесе «Канцлер и слесарь». **(1268717 – ОЛИ)**.

Луначарский, А. В. Канцлер и слесарь : пьеса в 10 картинах / А. В. Луначарский ; РСФСР, Наркомпрос, научный подотдел АКТЕО. - [Москва] : ГИЗ, 1921. - 86 с. **(163141 - 173635 - 588 – ОХДФ)**.

Владимир Татлин (1885-1953)

Необщительный и скрытный, Татлин был театральным человеком – от природы и по основной своей профессии. Татлина как художника театр привлекал тем, что он есть своего рода специальный инструмент для моделирования любых форм реальной и фантастической жизни и конкретной жизненной среды, объект синтеза многих искусств и место с особой атмосферой и складом взаимоотношений. Театральные работы количественно составляют львиную долю наследия Татлина. На протяжении десятков лет он был одним из ведущих сценографов русского и советского театра. Как сценограф Татлин был активен, как правило, имел собственную концепцию спектакля, в связи с чем нередко входил в конфликт с режиссерами из-за их деспотизма или равнодушия к оформлению пьесы. Художник оформил оперы «Жизнь за царя», «Летучий голландец», а в спектакле «Зангези» по произведению Хлебникова выступил не только как сценограф, но актер и режиссер. Особенно оригинальным было оформление пьесы «Капитан Костров». Роль водной поверхности сыграл круг из белой жести. Он вращался

и отражал в себе все сценическое пространство. Фоном стала обычная серая ткань, однако именно она создала эффект обширного пространства.

Владимир Татлин. Ретроспектива = Vladimir Tatlin. Retrospective : [каталог выставки / Гор. Кунстхалле Дюссельдорфа и др.] ; сост.: Анатолий Стригалева и Юрген Хартен. - Köln : DuMont, [1994?]. - 415 с. : ил. – **Из содерж.:** Театр. – С. 40-48 : ил. (**1503100 – ОЛИ**).

Александра Экстер (1882-1949)

Знаменита прежде всего декорациями и костюмами, созданными для спектаклей Камерного театра. Этот театр немислим без Экстер, она – часть его судьбы и славы, хотя только три спектакля игрались в ее декорациях и костюмах. Огромная слава сценографа как бы отодвинула на второй план Экстер-живописца, ее станковое творчество. Но именно в полотнах Экстер рассмотрел Александр Таиров контуры своего театра, живопись художницы поразила его своей силой и существом.

Коваленко, Г. Ф. Александра Экстер. Путь художника. Художник и время : [альбом] / Г. Ф. Коваленко. - Москва : Галарт, 1993. - 287, [1] с. : цв. ил. - Библиогр.: с. 265-268. - Библиогр. в примеч. в конце разделов. - (Новая галерея. 20 век). (**1274317 – ОЛИ**).

РОССИЙСКАЯ СЦЕНОГРАФИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА

«Среди великого многообразия экспериментов второй половины 20 в. (французский исследователь Д. Бабле охарактеризовал этот процесс как калейдоскопический), проводившихся в театрах разных стран, использовавших и новейшие открытия послевоенной волны пластического авангарда, и всевозможные достижения техники и технологии (особенно в сфере сценического освещения и кинетики), можно выделить две наиболее существенные тенденции. Первая – характеризуется освоением сценографией нового содержательного уровня, когда создаваемые художником образы стали зримо воплощать в спектакле главные темы и мотивы пьесы: коренные обстоятельства драматического конфликта, противостоящие герою силы, его внутренний духовный мир и т.д. В этом новом качестве сценография становилась важнейшим, а иногда и определяющим персонажем спектакля. Так было в целом ряде спектаклей Д. Боровского, Д. Лидера, Э. Кочергина, С. Бархина, И. Блумбергса, А. Фрейбергса, Г. Гуния и других художников советского театра конца 1960-х – первой половины 1970-х, когда эта тенденция достигла своей кульминации. А затем на первый план вышла тенденция противоположного характера, которая проявилась в работах мастеров прежде всего западного театра и заняла ведущее положение в театре конца 20 – начала 21 вв.» (В. И. Березкин, российский театровед, театральный критик).

Березкин, В. И. Искусство сценографии мирового театра / В. И. Березкин ; Гос. ин-т искусствознания. - Москва : УРСС, 2011. - [Т. 10] : Сценографы России : **Эдуард Кочергин, Игорь Попов, Олег Шейнцис.** - Москва : Красанд, 2011. - 490 с. : ил., фото, портр. - (Сер. "Сценографы России" ; т. 4). - Библиогр. в конце ст. и подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 481-490. (**1438453 – ОЛИ**).

Березкин, В. И. Искусство сценографии мирового театра / В. И. Березкин ; Гос. ин-т искусствознания. - Москва : УРСС, 1997. - [Т. 8] : Сценографы России : **Борис Мессерер, Валерий Левенталь, Владимир Серебровский.** - Москва : Красанд, 2011. - 413 с. : ил.,

фото, портр. - (Серия "Сценографы России" ; т. 3). - Библиогр. в конце разд. и подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 405-413. (1438452 – ОЛИ).

Давид Боровский (1934-2006)

Один из самых ярких представителей отечественной сценографии второй половины XX века. Художник-мыслитель, сумевший поменять взгляд на театральное искусство в целом. Мастер, которому удавалось находить общий язык с режиссерами самых разных школ, оформивший около ста пятидесяти спектаклей. Он работал с Ефремовым и Любимовым, Товстоноговым и Эфросом, Левитиным и Додиним. Слава пришла к Давиду Боровскому в 1960-е – 1970-е, когда он ставил с Юрием Любимовым в Театре на Таганке в его «золотое» тридцатилетие: «А зори здесь тихие», «Дом на набережной», «На дне», «Деревянные кони», «Гамлет»...

Он был способен самыми простыми средствами выразить многообразие смыслов, использовал исключительно натуральные материалы, все время изобретал что-то новое и никогда не повторялся!

«Декорации Давида Боровского рождают чувственный современный образ, вбирающий вечные смыслы прошлого и взгляд в будущее. Их эмоциональная сила ошарашивает, очеловеченное пространство дышит, предметы, даже самые привычные и домашние, обретают контекстуальную силу. Грубый вязаный подвижный занавес в «Гамлете» - образ времени расправляющегося с героями. В «Иванове» – обнаженные, беззащитные подмостки и старый особняк вдали. Кузов фронтальной машины в «А зори здесь тихие» превращается то в баньку, то в непроходимые болота или тревожный лес военного лихолетья. Боровский – не только оформитель, технолог, но и соавтор спектаклей, и прежде всего художник-постановщик, зачастую определявший голос писателя, замысел режиссера, игру актеров. Его сценографию с напряженным драматургическим развитием можно «читать» как увлекательный роман – расшифровывать смыслы о роковых ошибках, переключках времен, редких минутах счастья» ([«Александр Боровский: «Творческие муки – это удовольствие»](#) / Елена Федоренко // Культура. – 2019. – 12-18 июля (№ 23). – С. 1,5 : цв. ил.)

В марте-апреле 2019 года в АОНБ им. Н. А. Добролюбова состоялась выездная экспозиция [«Театр Боровских: русская сценография в фондах РГБИ»](#). В рамках художественной экспозиции была представлена подборка материалов из фонда библиотеки, посвященных творчеству Давида и Александра Боровских. [Рекомендательный список изданий](#) размещен на сайте АОНБ им. Н. А. Добролюбова.

Эдуард Кочергин (1937)

Путь отечественной сценографии с конца 1960-х годов определили два имени - Эдуард Кочергин и Давид Боровский. Лидеры этой театральной эпохи, они создали свой стиль в сценографии, получивший название «метафорическая декорация». Они наиболее точно и многогранно выразили эмоциональное состояние эпохи, дух времени, передали мироощущение своих современников. Создали язык, который затем подхватили другие. Боровский о Кочергине: «Окружая артистов натуральной фактурой и не скрывая магии открытой сцены очень точно отобранными фрагментами (в которых угадывается целое), он заряжает атмосферу такой правдой, таким драматизмом и столь чувственно, что сфальшивить бывает трудно, а скорее - совестно». И еще: «Вообще-то Кочергину повезло с профессией. А профессии повезло с Кочергиным».

Виртуозно работая с фактурой и предметами, варьируя композиционные построения, сценограф умеет создать насыщенную психологическую атмосферу, единую пластическую среду.

С режиссером Львом Додиным Эдуард Кочергин работал над постановками произведений писателя-северянина Федора Абрамова. Они стали историей отечественного театра, а сам Додин так отзывался о работе художника над спектаклем «Дом»: «Это огромной силы символическая декорация. Но символизм как бы снимается тем, что она абсолютно функциональна».

Кулешова, В. Н. Эдуард Кочергин : [театральный художник] / В. Н. Кулешова. - Ленинград : Художник РСФСР, 1990. - 247, [1] с. : цв. ил. - Библиогр.: с. 245-247. - Основные спектакли, оформ. Э. С. Кочергиным: с. 238-245. (1218312 – ОЛИ).

Овэс, Л. Эдуард Кочергин / Л. Овэс // **Театр. – 1980. - № 10. – С. 97-100** : цв. ил. (Сценография).

Уварова, И. «Смесь небес и балагана» / И. Уварова // **Художник, сцена** : сб. статей / [сост. и авт. предисл. Е. Б. Ракитина]. - Москва : Советский художник, 1978. – **С. 96-113** : цв. ил. (941101 – ОХДФ).

Валерий Левенталь (1938-2015)

«Господин Оформитель с большой буквы» - так называют Валерия Левенталья, выдающегося театрального художника, оформившего более 200 опер, балетов и драматических спектаклей для разных театров на родине и за рубежом. Но самая важная страница его биографии связана с Большим театром, где он служил 30 лет, и семь из них (1988-1995 гг.) был главным художником. Узнаваемый стиль «золотой эпохи» Большого – утонченная праздничность в декорациях и костюмах – это все он, Валерий Левенталь.

Сотрудничал с О. Н. Ефремовым, А. В. Эфросом, М. А. Захаровым, В. Н. Плучеком, Л. В. Якобсоном и другими мастерами российской сцены. Оформлял постановки МХАТа и Театра на Таганке. Его считают непревзойденным специалистом по пьесам А. П. Чехова.

В течение многих лет В. Я. Левенталь работал в Театре сатиры. Он был почти постоянным спутником лучших периодов жизни театра и соучастником режиссерских замыслов В. Н. Плучека. Два спектакля – «Безумный день, или Женитьба Фигаро» Бомарше и «Укрощение строптивой» считаются театральной классикой. О работе над комедией Шекспира критики писали: «Сочетание жизни, поэзии, мистики, реальности – это воздух спектакля «Укрощение строптивой». Декорации Левенталья поставлены так легко, что кажется, их можно сложить – походные, как домики из карт».

Ирина Корчевникова, директор театра имени Образцова, в прошлом директор музея МХАТа о Левентале: «Он был удивительным живописцем! Понимал режиссера, как никто другой. Настоящий театральный художник – понимал, что такое целостность спектакля, не выпячивал свою индивидуальность, умел работать в команде... В его декорациях – красивая жизнь! Левенталь – художник образов. Вот, например, – когда в спектакле «Дядя Ваня» во МХАТе открывался занавес, зрители видели холм, осыпанный осенней листвой, и становилось ясно, что жизнь всех героев – это осень. Или «Три

сестры», третий акт: там сменялись времена года вместе с настроением, потрясающая образность. Мастеров уровня Левенталья можно пересчитать по пальцам одной руки...»

Луцкая, Е. Л. Валерий Левенталь : [сценограф] / Е. Луцкая. - Москва : Советский художник, 1989. - 238, [2] с. : ил. - Библиогр.: с. 235-237. (1209579 - ОЛИ 1209578 – ОХДФ).

Луцкая, Е. Валерий Левенталь / Е. Луцкая // **Театр. – 1980. - № 2. – С. 95-98** : цв. ил.

Борис Мессерер (1933)

Театральный художник, сценограф, автор более полутора сотен спектаклей. Театральная графика. Именно так характеризуется работа Мессерера для сцены. Художник тяготеет к линиям ясным и определенным, к резким, контрастным сочетаниям черного с белым, черного с красным, серого с черным, к подчеркнутой законченности абриса. Даже его живопись – и театральная и станковая – по складу преимущественно графична. Но самыми замечательными и удивительными образцами такой «трехмерной графики» становятся и остаются его макеты. Борис Асафович – неутомимый изобретатель новых пространств.

Луцкая, Е. Трехмерная графика : Театральные работы Бориса Мессерера / Е. Луцкая // **Театр. – 1984. - № 6. – С. 129-133** : цв. ил.

Пацюков, В. В. Борис Мессерер // **Пять персонажей** / Виталий Пацюков // **Искусство. - 2012. - № 1. - С. 28-29** : цв. ил.

Инсталляции, объекты в творчестве театрального художника Б. Мессерера.

Художники Большого театра : [альбом / Большой театр СССР ; сост. и авт. текста В. И. Березкин]. - Москва : Советский художник, 1976. - 175 с. : цв. ил. - Библиогр.: с. 168, 169-171. (871475 – ОХДФ).

Энар Стенберг (1929-2002)

Народный художник России, член Союза художников СССР. Из семьи, известной давними театральными и художественными традициями. Дед - Август Стенберг - художник-оформитель, выходец из Швеции. Отец - Георгий Стенберг, вместе со своим братом, были ведущими художниками Камерного театра, крупными мастерами театральной декорации, киноплаката и графики.

Окончил факультет театрально-декорационной живописи Института имени В. И. Сурикова. С 1950-х гг. активно участвует в создании спектаклей ведущих театров страны. Работал в театрах Еревана, Кишинёва, Минска, Новосибирска, Горького, Свердловска. Выезжал по приглашению зарубежных театральных сообществ для оформления спектаклей в Японии, Германии и Чехословакии. Создал оформление для 300 спектаклей.

Оформил 4 спектакля в Театре драмы и комедии на Таганке, в том числе «Жизнь Галилея» Б. Брехта (1966) и «Послушайте!» по В. Маяковскому (1967) в режиссуре Ю.

Любимова. В МХАТ оформил 9 спектаклей, среди них «Чайка» А. Чехова в режиссуре Б. Ливанова (1968), «О женщине» Э. Радзинского (режиссер Б. Львов-Анохин, 1970), «Нина» А. Кутерницкого (постановка О. Ефремова, 1975), «Красивая жизнь» Ж. Ануя (постановка В. Ланского, 1991).

Стенберг отдавал предпочтение свободной сценической площадке, лапидарным формам немногочисленных крупных объемов, архитектурных деталей, применял цветовые контрасты, часто использовал черный бархат в качестве фона.

Луцкая, Е. Л. Э. Стенберг : альбом / Е. Л. Луцкая. - Москва : Советский художник, 1988. - 127 с. : ил. - (Мастера советского искусства). (1180990 – ОХДФ).

ТЕАТР ХУДОЖНИКА

«Как особый вид сценического творчества Театр художника – явление сугубо индивидуального характера: в отличие от обычного драматического или музыкального театра, он существует только до того момента, пока творит создавший его мастер, и прекращает свое существование вместе с завершением данным мастером своей биографии сценического деятеля...»

Театр художника, особый вид сценического творчества, отличающийся по своей поэтике от других уже известных, исторически сложившихся видов сценического творчества: театра драматурга, театра актера и театра режиссера.

Сформировавшись на протяжении 20 столетия, в его вторую половину, театр художника стал заметным явлением мировой культуры. У его истоков стояли сценические проекты и эксперименты русского авангарда 1910-х гг. (К. Малевич, В. Кандинский, В. Татлин, Л. Лисицкий), итальянских футуристов (Дж. Балла, Э. Прампolini, Ф. Делперо) и мастеров немецкого Баухауза 1920-х гг. (Л. Шрейер, О. Шлеммер, Л. Моголи-Надь). Однако как реальное явление культурной жизни Театр художника заявил о себе во вторую половину 20 века и его наиболее последовательными и яркими представителями стали Т. Кантор, Й., П. Шуман, А. Фрайер, Р. Уилсон, Л. Мондзик. При достаточно существенных различиях индивидуальных методов, этих мастеров объединяет то, что их постановки представляют собой пластическое творчество, развернутое в сценическом пространстве и времени. Оно формирует всю композиционную структуру сочиняемого режиссером-художником сценического действия актеров-исполнителей, в которую могут быть включены и остальные, традиционно присущие театру, средства выразительности: вербальные, звуковые, музыкальные. Иначе говоря, эти режиссеры-художники при создании своих спектаклей мыслят прежде всего в категориях пластического творчества и строят драматический сюжет по законам визуального искусства». (В. И. Березкин (1934-2010), российский театровед, театральный критик).

Березкин, В. И. Искусство сценографии мирового театра / В. И. Березкин. - Москва : УРСС, 2001-. - [Т. 4] : Театр художника : истоки и начала. - 2006. - 229 с. : ил. - Библиогр. в тексте примеч.: с. 201-209 и в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 210-214. (1392437 – ОЛИ).

Березкин, В. И. Искусство сценографии мирового театра / В. И. Березкин. - Москва : УРСС, 2001-. - [Т. 5] : Театр художника : мастера. - 2006. - 599 с. : ил. - Библиогр.: с. 577-579 и в тексте примеч.: с. 547-579. - Имен. указ.: с. 580-585. (1392438 – ОЛИ).

Березкин, В. И. Польский театр художника : Кантор, Шайна, Мондзик / Виктор Березкин ; [Гос. ин-т искусствознания]. - Москва : Аграф, 2004. - 334 с., [24] л. ил. - (Волшебная флейта. Портрет мастера). - Библиогр.: с. 213-214 и в конце очерков. (1505395 – ОЛИ).

Давыдова, М. Прорывы к невозможному / Марина Давыдова // **Эксперт. – 2006. - № 47. – С. 100-103** : цв. ил. – (Культура. Театр).

Современный визуальный театр по неистовому формотворчеству соперничает с авангардом вековой давности и возвращает сцене метафизическое измерение.

Художники, визионеры, циркачи : очерки визуального искусства / Дина Годер ; Фестиваль «Золотая маска». - Москва : Новое литературное обозрение, 2012. - 235, [1] с., [4] л. цв. ил. : ил. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Указ. имен реж., назв. спектаклей, театров и фестивалей: с. 116-234. (1481719 – ОЛИ).

Художник и театр // Искусство. – 2012. - № 1. – С. 1-189 : цв. ил.

История, рассказанная в тематическом номере, начинается с «Русских сезонов Дягилева» и футуристов, через эксперименты Антонена Арто, Ежи Гротовского, Роберта Уилсона и Ильи Кабакова приходит к сегодняшним опытам художников и режиссеров, по-новому оценивающих присутствие изобразительного искусства в театре. Традиционная ремесленная работа выходит за рамки просто «сценографии» и «дизайна костюмов», и нынешние авторы создают арт-проекты в театральном пространстве, меняя суть и структуру устоявшихся сценических форм. Впрочем, и театр ищет иных способов взаимодействия со зрителем и понимания пространства произведения – того, в чем сильно искусство. И режиссеры пытаются адаптировать для сцены открытия художников, выступают инициаторами совместных проектов. Отныне не только «рядовой», но и «искушенный» зритель не в состоянии четко определить разницу между двумя сферами современной культуры. Авторы ставят перед собой задачу – не столько помочь читателям разобраться во всем этом, сколько определить новый контекст и задать правильные вопросы.

Шендерова, А. Дмитрий Крымов: «По направлению к Тарантино...» / Алла Шендерова, Дмитрий Крымов // **Эксперт. – 2012. - № 5. – С. 78-81** : фот.

Известный режиссер, художник и сценограф соединил «Кремлевские куранты» с «Борисом Годуновым» в своем новом спектакле «Горки-10» в театре «Школа драматического искусства».

МАСТЕРА

«Адептами театра художника становились только те немногие мастера, кто ощутил в себе потребность самовыражения и высказывания о мире, о жизни, о человеке именно таким необычным способом. Причем для сценографов переход к театру художника наступал лишь тогда, когда визуальными персонажами его спектаклей становились уже не только и даже не столько сценографические элементы, сколько актеры, т.е. когда композиции сценического действия становились фигуративными. Что же касается взаимного встречного движения «пластического авангарда» и искусства оформления спектакля, то оно более всего проявилось в обретении каждым из них качеств другого» (В. И. Березкин, российский театровед, театральный критик).

Тадеуш Кантор (1915-1990)

Режиссер, художник, сценограф, писатель, теоретик искусства, актер в собственных спектаклях. Кантор внес огромный вклад в развитие как польской, так и мировой культуры. Это был уникальный человек, ставший основателем уникального театра, который, однако, ушел вместе с ним.

«До настоящего времени я пытался преодолеть сцену, теперь же я вообще отказался от сцены как места, находящегося в некоторых отношениях со зрителями, в поисках нового места в моем распоряжении теоретически имеется все жизненное пространство» (Т. Кантор).

Березкин, В. Театр Тадеуша Кантора // **Театральная жизнь.** – 1991. - № 15. – С. 24-27 : фот.

Вспоминая Тадеуша Кантора // Вопросы театра. – 2008. - № 1-2. – С. 262-263 : фот. – (Pro memoria).

Казьмина, Н. О Канторе, вечном авангардисте // **Вопросы театра.** – 2008. - № 1-2. – С. 264-272 : ил. – Библиогр. в пристранич. примеч. - (Pro memoria).

Манифесты Тадеуша Кантора // Театральная жизнь. – 1993. - № 9. – С. 1-31 : ил.

Осиньска, К. Русские контексты творчества Кантора / Катаржина Осиньска // **Вопросы театра.** – 2008. - № 1-2. – С. 301-316 : ил. – Библиогр. в пристранич. примеч. - (Pro memoria).

Пененжек, М. Последние спектакли Тадеуша Кантора / Марек Пененжек ; [перевод статьи Ольги Тиховской, перевод текстов Т. Кантора и комментариев к статье Натальи Казьминой] // **Вопросы театра.** – 2008. - № 1-2. – С. 273-285 : ил. – Библиогр. в пристранич. примеч. - (Pro memoria).

Порембский, М. Польский поминальный обряд / Мечислав Порембский ; [перевод и комментарии Натальи Казьминой] // **Вопросы театра.** – 2008. - № 1-2. – С. 286-300 : ил. - Библиогр. в пристранич. примеч. - (Pro memoria).

Польские «Задушки», обряд поминовения усопших. Отголоски прошлого, эхо древних ритуалов, живые и мертвые, визионеры и одержимые, тени и призраки, возвращающиеся в страну своей молодости. Все смешалось на сцене театра Кантора, отданной им уже не в первый раз, - театра, поначалу романтического, еще недавно конструктивистского и надреалистического, авангардного, а затем и поставангардного. Не там ли следует искать и истоки, и суть творчества Кантора?

Фик, М. Тадеуш Кантор : Фрагмент из книги известного театроведа «Двадцать пять сезонов», вышедшей в Варшаве в 1981 году / Марта Фик ; [перевод с польского Е. Максимовой] // **Театр.** – 1988. - № 10. – С. 85-89 : ил.

Роберт Уилсон (1941)

Театральный режиссёр, художник, сценограф, драматург, балетмейстер и дизайнер. Один из величайших творцов XX века, вклад в искусство которого является ценным наследием будущих поколений. Оригинальный подход Уилсона к драматургии стал непревзойденным примером для начинающих режиссеров и постановщиков.

«Все герои моих спектаклей нереалистичны. Они искусственные - я не терплю реализма в театре. Для меня то, что происходит на сцене, сам факт нахождения на ней - это нечто искусственное. Здесь иная манера речи, движения, другой свет - все то, что мы называем театральностью» (Р. Уилсон).

Березкин, В. И. Роберт Уилсон. Театр художника / Виктор Березкин. - Москва : Аграф, 2003. - 490, [5] с. : ил. - (Волшебная флейта. Портрет мастера). - Библиогр. в конце кн. и в примеч.: с. 460-480. - Фильмогр. в конце кн. **(1505378 – ОЛИ).**

Кривоногова, Е. «Театр художника» Роберта Уилсона в пермской «Травиате» / Елена Кривоногова // **Музыкальная академия. – 2016. - № 4. – С. 6-10** : цв. ил. – Библиогр. в конце ст. – (Музыкальный театр).

Шевцова, М. Роберт Уилсон : [монография : 16+] / Мария Шевцова ; [пер. с англ. А. Беляева ; лит. ред. Д. Хаустовой] ; под общ. ред. Д. В. Трубочкина. - Москва : Канон-Плюс [и др.], 2017 [т. е. 2016]. - 187 с., [8] л. цв. ил. : ил. - Библиогр.: с. 181-187 и в подстроч. примеч. Изд. совместно с: Артист. Режиссер. Театр, Междунар. театр. агентство «play&play» и др. **(1499756 – ОЛИ).**

Шмерлинг, А. Уилсон и деконструкция мифа : [включает интервью с Уилсоном] / Ада Шмерлинг // **Эксперт. – 2010. - № 18. – С. 83-85** : цв. ил. – (Культура. Театр).

Хан-Магомедова, В. «Живые» портреты Роберта Уилсона в фонде «Екатерина» / Виктория Хан-Магомедова // **Диалог искусств. – 2008. - № 2. – С. 134-135** : цв. ил. – (Хроника).

Автор выставки:

М. В. Антипина, гл. библиотекарь отдела литературы по искусству
АОНБ им. Н. А. Добролюбова

Составитель:

Н. В. Попова, зав. сектором информации по культуре и искусству
АОНБ им. Н. А. Добролюбова

01.08.2019