

Vera STOYANOVA
Youth research and practical
forum *Theatre on time slice*:
to be continued?

Вера СТОЯНОВА
**Молодежный научно-
практический форум
«Театр на срезе времени» —
продолжение следует?**

С 17 по 19 марта 2016 года в Санкт-Петербурге проходил молодежный научно-практический форум «Театр на срезе времени», организованный двумя старейшими творческими вузами — Академией Русского балета им. А.Я. Вагановой (далее — АРБ) и Российским государственным институтом сценических искусств (далее — РГИСИ). Примечательно, что мероприятие состоялось благодаря инициативе студентов АРБ и РГИСИ А. Коротковой, А. Сологуб, Д. Тарасовой, К. Ярош и деятельной поддержке руководства обоих вузов. «Прошлое, настоящее, будущее театра и его связь с меняющимся временем» — такова основная идея мероприятия, сформулированная его организаторами.

Весьма насыщенная программа форума включала проведение научной конференции, встречи с деятелями культуры и искусства, лекции о современном театре, показ студенческих работ (балетных и театральных постановок), экскурсии по двум вузам. Все мероприятия проходили в Музее и залах АРБ, Учебном театре на Моховой и аудиториях РГИСИ и сопровождались открытыми дискуссиями, обменом мнений среди студенчества, преподавателей и приглашенных гостей.

Программу форума открыла экскурсия в Мемориальный кабинет истории отечественного хореографического образования АРБ, после чего состоялось торжественное открытие мероприятия. Каждому участнику были вручены программа мероприятий и памятный значок с эмблемой форума. Приветственное слово произнесли ректор РГИСИ, Залуженный деятель искусств России, профессор А.А. Чепуров и проректор по научной работе и развитию АРБ, кандидат искусствоведения С.В. Лаврова. С пленарными докладами выступили заслуженный деятель искусств Российской Федерации, профессор кафедры режиссуры балета

The youth research and practical forum *Theatre on time slice* was held in St. Petersburg in March 2016. It called together PhM & PhD students and young researchers from Moscow, St. Petersburg, Yaroslavl, Magnitogorsk, Minsk and Vilnius. The program of the forum included a conference devoted to the past, present and future of theatre, meetings with cultural figures, as well as stage performances.

Key words: forum, theatre, the Vaganova Ballet Academy, Russian State Institute of Performing Arts.

В марте 2016 года в Петербурге состоялся молодежный научно-практический форум «Театр на срезе времени», в котором приняли участие студенты, аспиранты и молодые ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Магнитогорска, Минска и Вильнюса. В рамках форума прошла конференция, посвященная истории и современности театра, состоялись встречи с деятелями культуры, показы спектаклей.

Ключевые слова: форум, театр, Академия русского балета, Российский государственный институт сценических искусств.

Санкт-Петербургской государственной консерватории А.А. Соколов-Каминский и старший научный сотрудник кафедры психологии развития и образования Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского, доктор психологических наук М.Р. Арпентьева. К сожалению, в пленарном заседании не прозвучал доклад С.В. Лавровой «Концепция „шарообразного времени“ в „тотальном“ театре Берндта-Алоиза Циммермана» — за недостатком времени он был перенесен в одну из секций форума.

Работа научной конференции шла в двух направлениях: «История театра» и «Современный театр». Поскольку мне предстояло выступать в первой из названных секций, о ней и пойдет речь. Модератором секции выступила зав. кафедрой философии, истории и теории искусства АРБ, доктор культурологии, профессор Э.В. Махрова. Заинтересованность и доброжелательность ведущей, ее активное участие в дискуссиях по докладам создали прекрасную творческую атмосферу.

Первой с докладом «Оживающая история: театральный музей вчера, сегодня, завтра» выступила научный сотрудник Музея театрального и музыкального искусства (СПб) Кристина Малая. Она рассказала о фондах и современных методах музейной работы. Затем прозвучало интересное сообщение студентки Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна Янадарь Сысоева: «Из театра в жизнь: орнаментальный текстиль Льва Бакста». Автором был проведен стилистический анализ тканей 1920-х годов и выявлены особенности сценических костюмов, созданных в разные годы.

Третьим стало выступление первокурсницы факультета экранных искусств Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения Натальи

Мокрушиной. Ее доклад «Трансформация театральной традиции художественно-декорационного оформления в раннем отечественном кино (на примере творчества Е. Ф. Бауэра)», сопровождаемый выразительными слайдами, вызвал большой интерес слушателей. Проанализировав «киноверсии» стиля модерн периода 1913–1917 годов, молодой исследователь представила новшества Бауэра: построение глубинной мизансцены, заполнение кадра большим количеством элементов, новые принципы работы со светом («светопись»).

Две студентки Санкт-Петербургского государственного университета прочитали доклады, посвященные балетным постановкам. *Екатерина Коковина* выступила с темой «Весна священная» и истоки балетной фотографии как самостоятельного жанра в искусстве», а *Анастасия Тютюкова* представила исследование на тему «Либретто балетного спектакля: эволюция текста (на примере либретто к спектаклю „Лебединое озеро“»).

Эстафету петербургских участников переняли москвичи: студенты педагогического факультета Московской государственной академии хореографии *Всеволод Жданов* и *Вячеслав Пегарев*, магистрантка Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова *Дарья Савинова*. Оригинальное выступление *В. Жданова* с докладом «Культура бала в России» вместило в себя всю историю театрального искусства от представлений древних эллинов и римлян до венецианских карнавалов и куртуазных балов, сопровождаясь чтением произведений О. Мандельштама и И. Бродского. Доклад *В. Пегарева* «Воплощение военно-патриотической тематики на балетной сцене: спектакль „Письма с фронта“» вызвал большой интерес присутствующих. Репертуарный спектакль Детского музыкального театра им. Н. И. Сац на музыку В. Гаврилина был поставлен режиссером-хореографом Н. Мадан по подлинным письмам солдат Великой Отечественной войны (1941–1945).

Доклад *Д. Савиновой* «„Чайка“ А. П. Чехова в интерпретации А. В. Эфроса и ее место в театральном процессе 1960-х годов» касался постановки театра «Ленком» (1966), нетривиального взгляда режиссера и отклика театральной критики на премьерный показ в Вильнюсе.

Аспирантка СПбГК им. Н. А. Римского-Корсакова *Вера Стоянова* представила доклад «Артисты и меценаты бессарабского оперно-драматического театра на рубеже XIX–XX веков». В ходе выступления были показаны фотоматериалы, афиши и газетные анонсы о концертах европейских и русских музыкантов на рубеже столетий. В прениях после сообщения аудиторию заинтересовал вопрос о времени создания в регионе Национального театра.

Студенты факультета экранных искусств Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения осветили различные аспекты театрального и кинематографического искусства. Прозвучали доклады *Елизаветы Бойко* «Проблема интерпретации сюжетов Шекспира в творчестве Орсона Уэллса: два Макбета», *Анастасии Лежаковой* «Искусство представления и его кинематографическое воплощение в дореволюционном творчестве Ивана Мозжухина». Аспирант этого же факультета *Денис Хрюкин* прочитал доклад на тему: «Влияние театральной драматургии „производственной темы“ на советский кинематограф 1970-х–80-х годов (на примере фильмов киностудии „Ленфильм“)».

Доклады на секционных заседаниях перемежались творческими встречами с преподавателями кафедры балетмейстерского образования АРБ. Танцевальный художник *Н. Б. Гастева* рассказывала о началах современного танцевального движения в Петербурге. Хореограф *Т. В. Гордеева*, ученица Е. С. Максимовой, охарактеризовала московскую танцевальную школу, рассказала о своем сотрудничестве с петербургским композитором Н. Судником¹.

¹ Николай Судник (р. 1957) — композитор, создатель оригинальных музыкальных инструментов, руководитель экспериментальной рок-группы «ЗГА», автор музыки к фильмам, хореографическим и театральным постановкам.

Второй день форума прошел в РГИСИ. В программу мероприятия были включены экскурсия, научные заседания и творческая встреча с актером театра и кино, Заслуженным артистом России *Александром Новиковым*. В секции «История театра» состоялись доклады магистрантов и аспирантов РГИСИ: *Ольги Маркарян* («Мейерхольд и Шостакович: встреча „Ревизора“ и „Носа“»), *Анны Соколовой* («„Публика“ — сюрреалистическая пьеса Федерико Гарсиа Лорки»), *Анны Сологуб* («„Нищий Арлекин“ Елены Гуро: между Блоком и Маяковским»), *Софии Дымшиц* («Наследие Бориса Пониозовского в школьном театре»), а также магистрантки РГГУ (Москва) *Айгуль Нургалиевой* («Хенрик Ибсен: религиозно мифологическая основа творчества»).

Значительный блок докладов студентов и магистрантов РГИСИ был посвящен общим стилевым вопросам и процессу развития театрального искусства в разных странах: *Уланмырза Карыпбаев* («Становление профессионального театра на территории центральной Азии (Кыргызстана)»), *Дарья Никитина* («Фриндж в Англии 60–70-х годов XX века»), *Марина Засухина* («Влияние экспрессионизма на развитие сценографии немецкого театра»). *Екатерина Попова* выступила с темой «Символистское искусство в преддверии катастроф XX века как нечто рожденное не прошлым, но будущим (на примере творчества Э.Г. Крэгга и У.Б. Йейтса)».

К проблемам использования форм этнической культуры на театральной сцене обратились магистрантки АРБ *Кристина Руденченко* («Традиционная русская культура в пространстве сцены») и *Анастасия Савина* («Японское буто и его иностранные последователи»).

Целый ряд сообщений охватывал вопросы истории польского драматического театра: «Особенности создания профессионального театра в Польше» студентки *Инны Ковалёнок* (РГИСИ), «Леон Шиллер и „Дзяды“ Адама Мицкевича» магистрантки того же вуза *Людмилы Ворончихиной*, «„Любовь под микроскопом“ и „сознательная жизнь“: Общественный резонанс последней пьесы Н.Н. Евреинова на польских сценах» аспиранта *Матеуша Масловски* (Москва, ГИТИС).

Третий день форума начался с демонстрации студенческих творческих работ на сцене АРБ. Семь хореографических миниатюр были поставлены и исполнены студентами АРБ им. А.Я. Вагановой, СПбГК им. Н.А. Римского-Корсакова и РГПУ им. А.И. Герцена. Отметим интерес постановщиков к современной музыке: все работы были оформлены опусами композиторов XX века (Э. Сати, И. Стравинского, Д. Кейджа), а также наших современников — О. Голихова², А. Амара³ и Р. Обри⁴.

Современное прочтение классических сюжетов получило отражение в спектаклях «Реквием по Сильфиде» *Юлии Ермаковой* (АРБ) и «Мечь Карабос» *Нины Ульяновой* (СПбГК). Танец в стиле «модерн» с элементами пластики классического балета продемонстрировали *Юлия Бачева* (АРБ) в «Кукольном доме» и *Дугер Начын* в «Механике пластики». Постановка «Женщины перед кафе, вечер» *Дарьи Ярошко* (РГПУ) была навеяна одноименной импрессионистской картиной Э. Дега (1877), а хореографическая зарисовка «С пол-оборота» *Евгении Балашовой* (РГПУ) порадовала стильным и динамичным музыкальным сопровождением.

Миниатюра «Сизиф и камень» *Евы Чекасиной* (РГПУ) явила собой полностью законченный профессиональный спектакль. Античный сюжет претворился в своеобразную аллегорию на мучительные коллизии взаимоотношений мужчины и женщины. Противостояние любви и ненависти, метафоричность образов позволила автору «выхватить» острые моменты сюжета, дать пищу уму и сердцу зрителя.

В число мероприятий форума была включена лекция кино- и театрального критика *А.В. Гусева*. Беседу со зрителем в учебной аудитории АРБ критик назвал «Театр и кино: взаимное отстранение» и в несколько ироничной манере обозначил основные этапы развития двух видов искусства.

В этот же день в РГИСИ состоялись и театральные показы. Моноспектакль *Б. Павловича* представлял собой чтение фрагментов дневниковых записей 1942 года узника ГУЛАГА, крестьянина Артура Страдиньша, перемежающееся латышскими народными песнями (в исполнении О. Павлович, супруги актера и режиссера). Спектакль «ВЯТЛАГ» оставил очень светлое ощущение: незамысловатые записки доброго человека, способного радоваться жизни и принимать ее с верой, были лишены пафоса, но сохранили при этом всю глубину и драматичность сюжета. В финале состоялся показ студенческого спектакля «Вий» по мотивам повести Н.В. Гоголя (режиссерская мастерская *А. Праудина*) на сцене Учебного театра на Моховой.

Молодежный научно-практический форум «Театр на срезе времени» стал заметным событием культурной жизни Санкт-Петербурга. Хочется поблагодарить организаторов за интересную программу, доброжелательную атмосферу, высокий уровень организации мероприятия, точность в соблюдении хронометража, качественное техническое обеспечение. Форум, без сомнения, достоин продолжения и выхода в международный формат.

² Освальдо Голихов (*Oswaldo Golijov*, р. 1960) — американский композитор из семьи румыно-советских эмигрантов. Учился у М. Копытмана (Иерусалимская академия музыки и танца) и у Дж. Крама (Пенсильванский университет). В его творчестве сочетаются традиции еврейской клезмерской и культовой музыки, а также аргентинского танго. В 2006-м назван «Композитором года» в США.

³ Арман Амар (*Armand Amar*, р. 1953) — франко-марокканский композитор, аранжировщик. Автор музыки к мюзиклам, кинофильмам, хореографическим постановкам. Владелец звукозаписывающей компании *Long Distance*.

⁴ Рене Обри (*René Aubry*, р. 1956) — французский композитор-самоучка, мультиинструменталист. Работает с хореографами современного танца, пишет музыку к фильмам и театральным постановкам.