Л.Н. СОКОЛОВА
Аспирант 1 года обучения Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова
e-mail: dysyanikolaevna@mail.ru

L.N. SOKOLOVA
Postgraduate-student of the Russian academy of painting, sculpture and architecture by Ilya Glazunov
e-mail: dysyanikolaevna@mail.ru

ОПЫТ В. ЩУКО В ДЕКОРАЦИОННОМ ОФОРМЛЕНИИ СПЕКТАКЛЯ В СТИЛЕ СРЕДНЕВЕКОВОГО ТЕАТРАЛЬНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

THE EXPERIENCE BY V. SHCHUKO OF DESIGN OF A PLAY IN A STYLE OF THE MIDDLE AGES THEATRICAL PERFORMANCE

В статье рассказывается о малоизвестных произведениях театрально-декорационного искусства, созданных художником — архитектором Владимиром Щуко во время его работы в Старинном театре в Санкт-Петербурге. Эскизы костюмов и декораций позволяют судить о том, что В.Щуко талантливо оформил спектакль «Нынешние братья» в стиле французской книжной миниатюры.

This article is devoted to the little-known works of theatrical decorative art of scene — painter and architect V.Shchuko. These works of art were created by V.Shchuko during his service in Starinny Theatre in St.Petersburg. There is a description of sketches of costumes and scenery of V.Shchuko for the play «Current brothers» in this article. The design of that play by V.Shchuko was stylized as a French book miniature in the Middle Ages. It was very talented.

Ключевые слова: театрально-декорационное искусство, театральные декорации, В.Щуко, Старинный театр, спектакль «Нынешние братья», эскизы костюмов и декораций.

Keywords: theatrical decorative art, scenery, V.Shchuko, Starinny Theatre, the play «Current brothers», sketches of costumes and scenery.

Владимир Алексеевич Щуко — выдающийся русский и советский зодчий, прославившийся своими постройками, вошедшими в историю отечественной архитектуры (наиболее известные: здания Государственной библиотеки СССР имени Ленина в Москве и Драматического театра имени М. Горького в Ростове-на-Дону), уже в тридцать три года получивший звание академика архитектуры, был универсальным художником. С ранней юности он учился и работал в области живописи, скульптуры, графики, театральной декорации. В послужном списке В.Щуко были спектакли в академических театрах Ленинграда и Москвы, но начиналась его сценографическая деятельность в театрах малых форм — в «Старинном театре» и в «Привале комедиантов».

В экспериментальном и новаторском Старинном театре в Санкт-Петербурге (созданном драматургом и режиссером Н.Н.Евреиновыми в содружестве с поклонником театрального искусства и историком театра бароном Н.В.Дризеном) представления прошлых эпох реконструировались программно, в стремлении «выявить эволюцию театра как зрелища» [4, с. 8], а не только драматургии. В этом театре В.А. Щуко прикоснулся к средневековой французской литературе, участвуя в создании спектакля «Нынешние братья» («Les Frères de Maintenant»), поставленного на основе поэтического текста моралите (1), премьера спектакля состоялась 6 декабря 1907 года [4, с. 22].

По сюжету пьесы персонаж по имени Зависть внушил двум братьям чувство зависти к своему младшему брату — любимцу отца. По научению Зависти братья «преблагополучно бросают в колодезь» [4, с. 23] своего младшего брата. Но в драматические события пьесы вмешивается Совесть (персонаж), поэтому братья каются, а их младший брат чудесным образом оказывается жив (сюжет моралите «Нынешние братья», безусловно, перекликается с ветхозаветным библейским сюжетом об Иосифе Прекрасном).

Современник и историк Старинного театра Эдуард Старк в своей монографии заметил, что «декорация, костюмы и бутафория к “Нынешним братьям” были выполнены по рисункам талантливого художника Щуко, давшего квинтэссенцию старинной миниатюрной живописи, сумевшего поразительно тонко отразить дух и наивность чисто детского свойства».

Владимир Щуко создал красочный эскиз декораций (2), на котором изобразил зеркало сцены с задником, разделенным на четыре «кабинки». Такое деление выполнено художником по образцу итальянской ренессансной «комедии эрудиты» (т.е. «ученой» комедии) [3, с. 21]. Пример деления задника сцены на «кабины» можно встретить в старинных гравюрах, изображающих театральные представления, как, например, сцены из спектакля «Девушка с Андроса» Теренция (Венеция, 1524 год) [3, с. 112]. Более того, до сих пор принимает зрителя Театр Олимпико, возведенный по проекту архитектора Палладио в городе Виченце, неподалеку от Венеции, — наиболее древний крытый театр в истории Европы. Стационарная декорация в этом театре, разработанная наследником Палладио Винченцо Скамоцци в 1580-х годах, подразумевала именно такие короба. В.Щуко, неоклассик и «ретроспективист», поклонник Палладио, получивший ко времени сотрудничества со «Старинным театром» солидное архитектурное образование, не мог не знать театра Олимпико. За три года до работы в Старинном театре, В.Щуко отправился в пенсионерскую поездку, во время которой побывал в Италии и именно классическая итальянская архитектура стала излюбленной темой мастера.

Как и на вышеупомянутой гравюре со сценой из Теренция, Щуко снабжает сцену табличками, расположенными над кабинами. Но, в отличие от «указателей», в шекспировском театре они украшены десюдепортами, декорированными лепниной в виде гирлянд и картушей. По сторонам от кабин — ниши с завершениями в виде колокольчиков с флагами. Внутри же ниш архитектор помещает фигурки путти. В левой части над табличкой с надписью «Liber», т.е. «свобода», изображен необычный путти с кошачьими ушами. В правой части — путти с луком и стрелами, обозначенный как «Phebus», т.е. «Аполлон». Изображение этого героя глубоко символично, т.к. Аполлон — покровитель искусств, а театр — место, где многие виды искусства сочетаются в одном представлении.

Сцена на эскизе расчерчена на охристо-бежевые и черные треугольные ячейки. На сцене изображены герои представления, застывшие в разных позах. Определенно можно идентифицировать лишь женщину, изображенную слева, — это Зависть (ее костюм художник разрабатывал в отдельной тетрадке, о которой скажем ниже).

Воплощая свои представления о том, как могли бы выглядеть зрители моралите, жившие в эпоху Средневековья, в нижней части

эскиза художник изобразил стоящих у сцены, пестро одетых горожан: головы дам украшают средневековые европейские головные уборы, а мужчин — разноцветные шляпы. Оживленная толпа резко контрастирует с героями представления, стоящими на сцене, словно в оцепенении. Решение художника изобразить не только героев моралите, но и зрителей, делает эскиз исключительно оригинальным. Он становится не только лишь образцом для создания декораций, но самостоятельным произведением искусства.

Портал сцены В.Щуко трактует в виде роскошной архитектурной рамы, создающей ощущение, будто зритель смотрит в неведомое окно, где можно увидеть средневековый театр.

Колорит эскиза построен на сочетании холодных оттенков (синего, розового, лилового) с теплыми (красным и золотым). Эскиз детализирован, подробен, словно архитектурный чертеж. Ведущую роль в нем играют жирные и четкие черные линии. В такой подробной прорисовке всех элементов и графической трактовке легко обнаруживается архитекторское мышление автора, оперирующего не цветом, а линиями.

Сохранилась также тетрадь Щуко с фрагментарными зарисовками костюмов и бутафории (в том числе эскизы пруда и ножа). Среди набросков особенно интересен эскиз костюма Зависти, на голове у которой (так же как и на эскизе декораций) высится остроконечный колпак с вуалью. Фигура Зависти S-образно изогнута, по готической моде, лицо героини отталкивающее. Щуко удалось создать выразительный аллегорический образ, т.к. канареечно-желтый цвет костюма (как на фреске Джотто с изображением того же персонажа) и извивающийся, словно змея, силуэт подчеркивают отрицательный характер персонажа.

Историки театрально-декорационного искусства отмечают, что в своих декорациях к спектаклю «Нынешние братья» Щуко опирался на французскую миниатюру и, одновременно, мирискусническую графику (Регина Хидекель) [3, с. 41], а также что художник пытался воспроизвести не столько собственно средневековый театр, сколько его изображения в книжной миниатюре (Раиса Власова) [1, с. 32].

Стилизаторский подход В.Щуко к изображаемой эпохе позволил ему синтезировать отдельные ренессансные детали (архитектурные ниши, путти, лепнину) с плоскостностью и условностью книжной миниатюры. Художник создал свойственную средневековью симультанную (фоновую) декорацию, оставаясь приверженцем классического направ-

ления, и мастерски экспериментировал со стилистикой книжной миниатюры. Вместе с тем, следует отметить, что Щуко трепетно и внимательно отнесся к литературной основе спектакля и к воссоздаваемой эпохе и создал стилизацию средневековья с опорой на книжную миниатюру.

Примечания:

1. **Моралите** «Нынешние братья» — религиозное поэтическое произведение французской литературы дидактического характера, автор — Николя Кретьен. Пьеса известна по рукописи XVI века, перевод С.Городецкого, режиссеры — А.Санин и Н.Дризен.

2. Москва, ГЦТМ им. А.Бахрушина. Щуко В.А. 1907 год, бумага на картоне, тушь, перо, гуашь, бронза, 39,7 х 37,8 (инв. № 93745).

Библиография:

1. Власова Р.И. Театрально-декорационное искусство начала XX века. Из наследия петербургских мастеров / Р.И.Власова. Л.: Художник РСФСР, 1984. 126 с.

2. Иллюстрированная история мирового театра / под ред. Джона Рассела Брауна / М.: БММ,1999. 582 с.

3. *Рудницкий К.Л.* Русское режиссерское искусство 1908–1917 гг. / К.Л.Рудницкий. М.: Академия наук СССР, 1990. 280 с.

4. *Старк Э.* Старинный театр / Э.Старк. П.:Третья стража, 1922. 73 с .

5. *Хидекель Р.* Театральные работы художника В.А.Щуко / Р.Хидекель // Искусство. 1975. № 1. С. 41–47.