

Проблемы художественной интерпретации сценографической теории Александра Таирова в работах художника Георгия Якулова

Арутюнян Анна Рафаеловна
аспирант

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
E-mail: jhanechka@mail.ru

Настоящее исследование посвящено проблеме интерпретации сценографической теории режиссера Московского Камерного театра Александра Таирова в декорационных работах сотрудничавшего с ним художника Георгия Якулова.

Процесс становления уникального творческого метода Камерного театра, кульминационной вехой которого следует считать выход в свет в 1921 году «Записок режиссера» - своеобразного художественного манифеста Таирова, - продолжается практически все первое десятилетие его существования с 1914 по 1923 гг. Буквально каждая постановка в этот период – смелый эксперимент, не только последовательно воплощающий в жизнь умозрительные постулаты Таирова но, что примечательно, одновременно порождающий свои, неожиданные формы их интерпретации, которые сами затем входят неотъемлемой частью в театральную теорию и практику режиссера. Подобный порядок вещей, так или иначе затрагивающий все элементы структуры спектакля, в наибольшей степени был характерен именно для его декорационной составляющей, разрешение которой мыслилось в Камерном театре как результат сотворчества режиссера и художника-единомышленника.

Действительно, декорационный образ спектакля, с одной стороны, безусловно зависимый от изначального видения и требований режиссера, с другой, являлся все же плодом артистических устремлений собственно художника, его личных качеств и темперамента. Александра Экстер, Александр Веснин, Георгий Якулов и Борис Фердинандов - художники-авангардисты, признанные «новаторы сцены», - сотрудничавшие с Таиривым в этот период, практически каждой своей работой для Камерного театра вносили существенный вклад в развитие его декорационных принципов. Сценографическая теория Таирова, служившая отправной точкой в исканиях этих художников, получала у каждого из них свое особое индивидуальное преломление. Найденные в результате такого сотворчества режиссера и художника способы разрешения декорационного оформления спектаклей сами впоследствии интегрировались в сценографическую теорию, развивали и обогащали ее.

Вопрос художественного преломления сценографической теории режиссера рассматривается нами на примере декорационных работ Георгия Якулова, чье творчество, и в частности театрально-декорационная деятельность, не получило до сих пор достаточного освещения в научной литературе. Именно Камерный театр первый увидел в харизматичном, гремевшем на всю Москву живописце и декораторе «Жорже Великолепном» прирожденного театрального художника. Сотрудничество Якулова с Таиривым увенчалось созданием декорационного оформления в общей сложности к шести постановкам. Их полный перечень включает «Обмен» П. Клоделя (1918), «Принцессу Брамбиллу» по Э.Т.А. Гофману (1920), «Синьора Формику» по Э.Т.А. Гофману (1921), оперетту Ш. Лекока «Жирофле-Жирофля» (1922) и «Розиту» А. Глобы (1926). Также Якулов являлся автором декораций еще одной постановки Таирова - «Зеленого попугая» А. Шницлера (1918), - которая была показана на эстраде кафе «Красный петух» в Москве в первую годовщину Октября. Два спектакля, «Принцесса Брамбилла» и «Жирофле-Жирофля», стали визитной карточкой прославленного Камерного театра. Впечатляющий успех, который сопутствовал этим постановкам, во многом был обязан именно разработанным Якуловым декорациям и костюмам, по праву вошедшим в золотой фонд мирового искусства сценографии.

Опираясь на анализ формальной структуры эскизов декораций и костюмов Якулова, мы посчитали целесообразным непосредственно «столкнуть» теорию режиссера и практику художника – отдельные проблемы сценической теории Таирова и конкретные предложенные Якуловым варианты их решения и интерпретации. При этом необходимо учитывать наличие у Якулова собственной теории, собственных воззрений, касающихся искусства театра вообще и декорационного оформления спектаклей в частности, которые порой помогают объяснить логику его поисков и, во многом, определяют характер разработанных им решений.

Можно выделить следующий круг проблем, с которым приходилось сталкиваться сотрудничавшему с Таиривым художнику. Свое специфическое, «якуловское» разрешение получила и первостепенная для Камерного театра проблема построения сценической площадки и вытекающие отсюда вопросы трехмерной декорационной формы, художественного ритма и визуализированного места действия. По-новому осмыслились художником задачи динамических сдвигов сценической атмосферы, оформления костюма актера, воплощения декоративного характера арлекинадного представления. Принципиальным для творческого метода Якулова стал вопрос о соотношении различных элементов в структуре декорационного оформления спектакля: художник сознательно стремился к расщеплению оформления на его основные конструктивные, декоративные и изобразительные составляющие, различные по назначению и действующие параллельно – будто бы независимо друг от друга.

Сотрудничество Таирова с Якуловым, хотя и сравнительно непродолжительное по времени, явилось весьма плодотворным для них обоих. С самого начала режиссер увидел в Якулове художника, способного реализовать декорационные задачи арлекинадного репертуара Камерного театра. Действительно, в центральных своих работах - «Принцессе Брамбилле» и «Жирофле-Жирофля» - постановках музыкально-комедийного жанра, художник воплотил своего рода эталон арлекинадной «игровой» сценографии. Разрабатывая декорационное оформление того или иного спектакля, Якулов изначально исходил из тех требований, которые выдвигал перед ним режиссер, но в каждом случае умел найти им специфическое, оригинальное, а нередко и новаторское решение. Можно сказать с большой долей уверенности, что без участия Георгия Якулова, определившего, наряду с Экстер, Весниным и Фердинандовым, художественный облик и творческую судьбу Камерного театра первого десятилетия, сама сценическая теория Таирова получила бы, вероятно, какое-то иное выражение.

Литература

1. Аладжалов С. И. Георгий Якулов. Ереван, 1971.
2. Березкин В. И. Искусство сценографии мирового театра. Мастера XVI-XX вв. М., 2002.
3. Камерный театр и его художники. 1914-XX-1934. Вст. статья А.М. Эфроса. М., 1934.
4. Костина Е. М. Георгий Якулов. М., 1979.
5. Костина Е. М. Якулов в театре//Советские художники театра и кино-75. М., 1977.
6. Лупандина А. Г. Художники Камерного театра//Творчество. 1980, №9.
7. Рудницкий К. Л. Художники театра Таирова//Декоративное искусство СССР. 1984, № 10.
8. Таиров А. Я. О театре. Под ред. П. Маркова. М., 1970.
9. Хидекель Р. П. О трех художниках Камерного театра//Искусство. 1971, №5.
10. Notes et documents edites par la Societe des amis de Georges Yakoulov, Nos. 1-4. Paris, 1967-1975.
11. Torda T.J. Alexander Tairov and the Scenic Artists of the Moscow Kamerny Theatre 1914-1935. Ph.D. Dissertation, University of Denver, CO, 1977.