

Научная статья

УДК 792

DOI: 10.36871/hon.202402033

СЦЕНОГРАФИЯ: ЭВОЛЮЦИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ*Ольга Сергеевна Неволіна*

Школа-студия (институт) имени Вл. И. Немировича-Данченко
при Московском Художественном академическом театре имени А. П. Чехова
125009, Российская Федерация, Москва, улица Тверская, 6, стр. 7

nevolina_olga@list.ru, ORCID 0009-0005-9055-6938

Термин «сценография» сегодня широко используется во всем мире. В последние годы он востребован не только в театральной сфере, но и употребляется применительно к выставочным проектам, концертам, шоу и другим мероприятиям. При этом он многозначен, общепринятое определение термина отсутствует. Стремление выявить причины этого явления стало основанием для написания данной статьи; основным исследовательским инструментом был избран историко-генетический метод. В статье рассматривается процесс эволюции определения термина «сценография» в контексте развития театрального искусства. Так как роль и функции художника в процессе создания спектакля в разные исторические периоды менялись, то перемены находили отражение и в терминологии. В XX веке в связи с мощными творческими реформами в театральном искусстве древнегреческое слово «сценография» обрело новую жизнь. Постепенно оно вышло за границы узкого начального определения и стало повсеместно использоваться теоретиками, практиками и критиками в различных значениях. Этот процесс продолжается и сегодня. Учитывая многообразие художественных форм и подходов в современном искусстве, эта тенденция требует внимательного осмысления и отражения как в теории сценографии, так и в совершенствовании терминологического аппарата. Материал статьи актуален для исследователей, критиков и практиков театрального искусства и смежных сфер деятельности.

Ключевые слова: сценография, сценограф, театрально-декорационное искусство, теория сценографии, расширенная сценография

Для цитирования: Неволіна О. С. Сценография: эволюция определения // Художественное образование и наука. 2024, № 2 (39). С. 33–39. <https://doi.org/10.36871/hon.202402033>

Original article

SCENOGRAPHY: THE EVOLUTION OF DEFINITION*Olga S. Nevolina*

Moscow Art Theatre School (Institute of Higher Professional Education) named after
V. I. Nemirovich-Danchenko at the Moscow Art Theatre named after A. P. Chekhov
6, str. 7 Tverskaya ul., Moscow, 125009, Russian Federation

nevolina_olga@list.ru, ORCID: 0009-0005-9055-6938

The term “scenography” is now widely used throughout the world. In recent years, it is in demand not only in the theatre sphere, but is used in relation to exhibition projects, concerts, shows and other events. However, it has no generally accepted definition and has multiple

meanings. The desire to identify the causes of this phenomenon is the basis for the research; the historical-genetic method was chosen as the main research tool. The article examines the evolution of the term “scenography” in the context of the theatre art development. The role and functions of the artist in the creation of a performance have changed in different historical periods, which was reflected in terminology. In the XXth century, the ancient Greek word “scenography” found a new life due to powerful creative reforms in theatre art. Gradually it went beyond its narrow initial definition and began to be widely used by theorists, practitioners and critics in various meanings. This process continues today. Considering the diversity of artistic forms and approaches in contemporary art, this trend requires careful understanding and reflection in the theory of scenography and improvement of the terminological apparatus. The material of the article is relevant for researchers, critics and practitioners of theatre art and related fields of activity.

Keywords: scenography, set designer, theatre decorative art, theory of scenography, expanded scenography

For citation: Nevolina O. S. Scenography: the Evolution of Definition. *Khudozhestvennoe obrazovanie i nauka [Arts Education and Science]*. 2024, no. 2 (39). P. 33–39. <https://doi.org/10.36871/hon.202402033> (In Russian)

На различных этапах становления театра творчество театрального художника называли по-разному, поскольку его роль и задачи в процессе создания спектакля менялись с развитием данного вида искусства. XX век стал временем подъема и неожиданных открытий, связанных, прежде всего, с рождением режиссерской профессии и радикальным изменением значимости художника в спектакле. Перемены нашли отражение и в терминологии — именно в этот период старинное слово «сценография» обрело новую жизнь. Постепенно оно стало повсеместно использоваться как центральное название искусства театрального художника. Сегодня термин «сценография» стал основным во всех мировых исследованиях, касающихся изобразительного и пространственного решения спектакля, а также вышел за пределы театрального искусства в другие сферы. И в России, и во многих странах он заменил традиционные названия или приобрел статус их синонима. В англоязычных странах употребляют названия «*scenography*» / «*set design*», в Германии — «*Bühnenbildkunst*» / «*Szenographie*», во Франции — «*décoration*» / «*scénographie*», в Испании — «*escenografía*» [17, 56].

Термин «сценография» обладает многозначностью и до сих пор, как отмечалось выше, не имеет общепринятого определения. Эта ситуация допускает многообразие трактовок, вызывает споры исследователей и выявляет неразработанность теории сценографии в целом. Ответ на вопрос, можно ли сегодня считать каждого театрального художника сценографом, также не будет однозначным.

Слово «сценография» имеет греческое происхождение. Оно образовано от двух слов: «*scene*» — каменная стена античного театра, которая служила фоном, на котором происходило действие; и «*grapho*», что означает «я пишу». Сценография в постановках упоминается уже во времена Эсхила. В трактате «Десять книг об архитектуре» римского архитектора Витрувия (вторая половина I века до н. э.) «сценография есть рисунок фасада и уходящих вглубь сторон путем сведения всех линий к центру, намеченному циркулем» [3, 22]. Отметим, что слово «сценография», обозначающее перспективное изображение, упоминается именно в главе, посвященной благообразию архитектуры, а не архитектуре театра.

В 1545 году был издан трактат архитектора С. Серлио «О сценах», вошедший в его вторую книгу «Об архитектуре». В нем он развил принципы, изложенные Витрувием, применительно к тем условиям, в которых могли строиться театральные здания в Италии XVI века [16, 64–73]. Трактат С. Серлио имел основополагающее значение для следующих поколений художников. С момента его издания начинается важный этап развития сценографии — рождение перспективной декорации. Художники получили в свое распоряжение пространство сцены, в котором выстраивали «перспективы» не на плоскости, а в виде живописно-объемных макетов, имеющих совершенно самостоятельную художественную ценность.

Итальянских художников, которые до XIX века были ведущими мастерами театральной живописи и сценических чудес,

охотно приглашали в другие страны. Именно итальянцы Джироламо Бон, а затем Джузеппе Валериани в XVIII столетии положили начало развитию перспективной живописи на русской сцене [8, 38]. Однако термин «сценография» уступил позиции названию «театрально-декорационное искусство» (от французского *décor* — украшение, орнамент). Декорация показывалась зрителям в качестве «картины» в раме театрального портала, создаваемой хотя и в сценическом пространстве, но по законам изобразительного искусства [1, 95]. Театральных художников в течение следующих нескольких веков называли художниками-декораторами. Важно отметить, что их положение было в большой степени автономным относительно других создателей спектакля. Декорация приобрела свойства самостоятельного произведения, которое часто существовало независимо от актера.

Следующий важный этап в развитии сценографии открывается в конце XIX — начале XX века, когда начинает формироваться режиссерский театр. Выстраивается новая система взаимоотношений между режиссером, художником и драматургом. Меняются принципы работы над постановками, в том числе над визуальной составляющей. Художников-декораторов начинают называть художниками театра. Это изменение терминологии позволило подчеркнуть связь декорационного искусства с театральным действием. Именно в этот период на сцене впервые были созданы художественно целостные и образные, реалистические в своей основе спектакли, в которых все составные части были взаимосвязаны с режиссурой и органично соединены в одно целое. У художника появляется новая роль — сорежиссера спектакля [8, 80].

Этот смысловой вектор станет основным в театральном искусстве XX века, а термину «театрально-декорационное искусство» будут искать более верную с точки зрения содержания замену. В России в 1920-е годы в связи с конструктивизмом и другими авангардными направлениями возник термин «художественное оформление» [2, 6]. В 1930-е годы в советском декорационном искусстве было предложено образное название «изобразительная режиссура»: оно отразило особое мышление художников и мастерство создания неповторимой цветопластической среды, которая работает на идею спектакля, его сверхзадачу [5, 10].

В 1960-е годы складываются принципиально иные способы взаимодействия театра со зрителем. В их основе лежит ассоциативное мышление, делающее зрителя непосредственным соучастником театрального действия. Художник вместе с режиссером в каждом спектакле стремятся создать сценическое решение, которое будет обладать пластическими возможностями. Авторское решение проявляет свою образно-художественную функцию лишь по ходу сценического действия при непосредственном взаимодействии с актерами и становится воплощением содержания, идеи, ради которой поставлен спектакль [4, 301–302].

Именно в этот период в профессиональный лексикон вновь вошел термин «сценография». Он получил распространение благодаря влиянию театрального искусства Польши и Чехословакии, и прежде всего художника Йозефа Свободы. Сам он объяснял выбор так: «Изучая итальянское театрально-декорационное искусство — Серлио, Палладио, Галли-Бибиена — я обнаружил, что они принимали участие в создании самого театрального действия, разных “чудес”, “вознесений” и т. д. Это было гораздо большее, чем простая декорация. Такой принцип работы художника в театре мне лично наиболее близок, поэтому для обозначения его я начал пользоваться итальянским названием “сценография”. Это понятие стало постепенно укореняться на международных форумах» [7, 244].

Так термин «сценография» был принят практиками, критиками и теоретиками театра в связи с новым этапом развития в творчестве театральных художников действенно-игровых принципов, отличных от декорационного искусства. Обращение к новому определению, вероятно, было обусловлено не одним лишь желанием ввести единую со всем миром терминологию или стремлением разнообразить лексику. Это была попытка уловить и закрепить в словах качественно новые подходы в искусстве театрального художника, который теперь стал именоваться сценографом.

В 1970–1980-е годы термин «сценография» был предметом активного обсуждения ряда историков театра и практиков [9, 6]. Наиболее обширно и комплексно вопрос разрабатывали В. И. Березкин — один из главных отечественных специалистов по сценографии, театровед А. А. Михайлова, известный художник М. А. Френкель, театральный технолог В. М. Шеповалов и др.

Прежде всего, сценографию сравнивали с театрально-декорационным искусством. Одни исследователи, несмотря на безусловное своеобразие смысловых оттенков, использовали эти понятия как синонимы: «театральный художник, или сценограф, театральная декорация, или сценография» [5, 26]. Другие не ставили между ними знак равенства, но признавали их близость. Были и те, кто разделял и противопоставлял театрально-декорационное искусство и сценографию, утверждая, что с момента зарождения в недрах античного театра они развиваются параллельно, а принципиальное отличие этих понятий обусловлено разностью задач и средств их реализации [10, 48].

В этот период В. И. Березкин — автор уникального по масштабу многотомного труда «Искусство сценографии мирового театра» и многочисленных статей по вопросам сценографии, начал развивать собственную научную концепцию смены трех систем оформления, существовавших на протяжении истории мирового театра — от истоков до конца XX века. Он ввел термин «действенная сценография» как определение третьей системы, которая складывалась на протяжении XX века и во второй его половине стала ведущей в практике мирового театра, объединив опыт исторически предшествующих систем — игровой сценографии и декорационного искусства [1, 12–13].

Стоит отметить важность и актуальность идеи дифференциации сценографии, предложенной В. И. Березкиным. Термин «действенная сценография» позволяет обозначить разницу между названием искусства сценографии в целом и отдельным принципом создания художественного мира спектакля. С позиции сегодняшнего дня это стремление выглядит понятным и логичным, но у многих современников исследователя определение вызвало неприятие. А. А. Михайлова отмечала: «...страсть к классификаторству убивает живое движение, искусство становится всего лишь строительным материалом для конструирования различных систем, типологических рядов, стадий и т. п.» [5, 37]. Исследования В. И. Березкина в области сценографии наиболее структурированы и разработаны в отечественном искусствоведении и используются в настоящее время.

В итоге активных дискуссий научного и профессионального сообщества к началу 1990-х годов не было выработано единых позиций относительно определения термина.

В этот период В. М. Шеповалов в кандидатской диссертации [11] и ряде статей разрабатывал проблемы теории сценографии. В своих исследованиях он в том числе определил широкий круг понятий центрального термина «сценография»:

- 1) как синоним декорационного искусства;
- 2) как определенный этап в развитии художественного оформления спектакля;
- 3) как профессия в театре;
- 4) как наука о художественно-технических средствах в создании пространственной образности спектакля.

В постперестроечный период исследования вопроса не получили принципиально новых направлений развития. За последние годы существенно сократилось количество специалистов, которые комплексно разрабатывают вопросы искусства театрального художника в научном пространстве.

В настоящее время термин «сценография» по-прежнему обладает многозначностью, а теория сценографии остается неразработанной. Какие определения существуют сегодня? Прежде всего, сценография — это общепринятое, устоявшееся название вида искусства. Его предметом является создание визуально-пластических художественных решений, существующих в сценическом времени и пространстве. Сценография синтезирует изобразительные и пространственные виды искусства с техническими науками, использует все доступные средства выразительности — от традиционной живописи до современных высокотехнологичных разработок. Сценография перестала быть сугубо театральным видом искусства: она востребована в выставочной деятельности, киноиндустрии, в масштабных зрелищных мероприятиях и не только.

В некоторых современных зарубежных исследованиях активно обсуждается термин «расширенная сценография» как инновационная область искусства [15]. Сценографию призывают рассматривать не только как одностороннее художественное высказывание авторов спектакля, но и как набор возможностей для чувственного, ситуационного, мультисенсорного опыта [14]. Сценография существует не только в театре и может охватить практически любое явление в искусственной или естественной обстановке. Окружающая среда и различные локации могут создавать сценографические решения для действий. Использование ландшафта и обстановки конкретного места являются способом кон-

струирования физической и эмоциональной среды события [13].

Второе современное определение термина — особый сценографический жанр, в котором художник-сценограф создает некое «драматическое пространство» [6, 17], художественное решение, неразрывно связанное с философией текста и режиссерским замыслом. Для сценографии как жанра характерны метафоричность, образность, художественная оригинальность и главное — смысловая взаимосвязь со сценическим действием. Она развивается в течение драматического времени, меняется, эволюционирует по ходу спектакля, чтобы охватить все ситуации, предусмотренные текстом и режиссурой. Такая сценография, говоря словами Памелы Ховард, сценографа, автора книги «Что такое сценография?», «визуально освобождает текст и стоящую за ним историю, создавая мир, в котором глаза видят то, чего не слышат уши» [12].

Наконец, третье определение термина «сценография» — художественное решение, результат работы сценографа в конкретном спектакле. Сценография постановки — это авторский сценический мир, который является мощным инструментом эмоционального воздействия, формирования ассоциаций и мыслей у зрителей. Независимо от стилевого направления и жанра спектакля, сценография выполняет в нем следующие основные функции:

- 1) организация пространства: определение взаимного расположения зрительских, сценических, вспомогательных зон и их индивидуальной структуры;
- 2) создание пластической игровой среды, которая трансформируется в пространстве и развивается во времени. Материальные компоненты: жесткие и мягкие декорации, костюмы, мебель, бутафория, реквизит образуют архитектуру сценографии и предметный мир постановки;

- 3) обеспечение визуального восприятия зрителями действия и настроения каждой сцены, картины, акта и спектакля в целом. Цветовые отношения, фактуры, свойства материалов объектов в сочетании со сценическим светом, мультимедийными и другими технологиями создают атмосферу спектакля.

Многозначность термина «сценография» свидетельствует не только о быстро развивающемся искусстве, которое выходит за границы узких определений, но и о недостаточной теоретической разработке вопроса на современном этапе. Проведенное исследование выявило актуальность развития нескольких тематических направлений в области сценографии. Прежде всего, это дальнейшая разработка теории сценографии, которая обозначит разделы и границы этого вида искусства, станет основой для исследований в области театроведения и истории сценографии.

Весомой частью этих исследований должно стать совершенствование терминологического аппарата. На наш взгляд, целесообразным является введение в искусствоведение таких понятий, как направление / разновидность / жанр сценографии. Эта необходимость обусловлена многообразием творческих методов и форм современного театра. В настоящее время можно выделить следующие жанры: действенная сценография, сценический дизайн, декорационное искусство, художественное оформление, расширенная сценография. Безусловно, будут возникать и новые. Они имеют существенные отличия, которые влияют на роль, методы работы и необходимые компетенции художников. В современном искусстве они существуют параллельно. Объединение их под единым термином «сценография» нивелирует их принципиальное различие.

Исследуя причины эволюции определения термина, можно не только проследить его историю, но и определить актуальные векторы дальнейших исследований.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Березкин В. И. Искусство сценографии мирового театра: в 2 кн. Кн. 1. От истоков до начала XX века. М. : Эдиториал УРСС, 1997. 544 с.
2. Ванслов В. В. Введение // Сыркина Ф. Я., Костина Е. М. Русское театральное декорационное искусство: учебное пособие для художественно-промышленных вузов и училищ. М. : Искусство, 1978. С. 6–14.
3. Витрувий. Десять книг об архитектуре : репринтное изд. М. : Архитектура-С, 2006. 328 с.
4. Костина Е. М. Художники сцены русского театра XX века: Очерки. М. : Русское слово, 2002. 416 с.

5. Михайлова А. А. Сценография: теория и опыт (очерки). М. : Советский художник, 1989. 336 с.
6. Свобода Й. Тайна театрального пространства. Лекции по сценографии; пер. с итал. А. Часовниковой. 2-е изд. М. : ГИТИС, 2005. 144 с.
7. Сценография сегодня и завтра. Разговор с профессором Йозефом Свободой // Советские художники театра и кино : сборник статей. М. : Советский художник, 1986. Вып. 7. С. 244–251.
8. Сыркина Ф. Я., Костина Е. М. Русское театрально-декорационное искусство: учебное пособие для художественно-промышленных вузов и училищ. М. : Искусство, 1978. 246 с.
9. Творческие проблемы советской сценографии: обзорная информация. М. : Информационный центр по проблемам культуры и искусства, 1975. 48 с.
10. Френкель М. А. Пластика сценического пространства. Некоторые вопросы теории и практики сценографии. Киев : Мистецтво, 1987. 184 с.
11. Шеповалов В. М. Сценография в художественной целостности спектакля : автореф. дис. ... кандидата искусствоведения: 17.00.01. Л., 1986. 26 с.
12. Howard P. What Is Scenography? London : Taylor & Francis, 2009. 264 p.
13. Lotker S., Gough R. On Scenography: Editorial // Performance Research : A Journal of the Performing Arts. 2013. Vol. 18. No. 3. P. 3–6.
14. McKinney J., Palmer S. Scenography Expanded: An Introduction to Contemporary Performance Design. London : Bloomsbury Publishing, 2017. 240 p.
15. Rosen A., von. Why Scenography and Art History? // Konsthistorisk tidskrift / Journal of Art History. 2021. Vol. 90. No. 2. P. 65–71.
16. Serlio S. Il primo (-secondo) libro d'Architettura, di Sabastiano Serlio, Bolognese. Le premier (-second) liure d'architecture de Sebastian Serlio, bolognois. Paris: de l'Imprimerie de Iehan Barbé, 1545. 74 p.
17. Theatre Words. Personal Edition 33. 3rd edition. Lund : Helitera AB, 2021. 256 p.

REFERENCES

1. Berezkin V. I. Iskusstvo stsenografii mirovogo teatra [The Art of Scenography of the World Theatre : in 2 vol.]. Vol. 1: Ot istokov do nachala XX veka [From the Origins to the beginning of the XXth century]. Moscow, 1997. 544 p. (In Russian)
2. Vanslov V. V. Introduction. Syrkina F. Ya., Kostina E. M. Russkoe teatral'no-dekoratsionnoe iskusstvo [Russian Theatre Decorative Art : textbook for art and industrial universities and colleges]. Moscow, 1978. P. 6–14. (In Russian)
3. Vitruvius. Desyat' knig ob arkhitekture [Ten Books on Architecture]. Moscow, 2006. 328 p. (In Russian)
4. Kostina E. M. Khudozhniki stseny russkogo teatra XX veka: Oчерки [Stage Artists of the Russian Theatre of the XXth century: Essays]. Moscow, 2002. 416 p. (In Russian)
5. Mikhailova A. A. Stsenografiya: teoriya i opyt (ocherki) [Scenography: Theory and Experience (essays)]. Moscow, 1989. 336 p. (In Russian)
6. Svoboda I. Taina teatral'nogo prostranstva [The Secret of Theatre Space. Lectures on Scenography]. Moscow, 2005. 144 p. (In Russian)
7. Scenography Today and Tomorrow. Conversation with Professor Josef Svoboda. Sovetskie khudozhniki teatra i kino [Soviet Theatre and Film Artists. Digest of articles]. Moscow, 1986, vol. 7. P. 244–251. (In Russian)
8. Syrkina F. Ya., Kostina E. M. Russkoe teatral'no-dekoratsionnoe iskusstvo [Russian Theatre Decorative Art : textbook for art and industrial universities and colleges]. Moscow, 1978. 246 p. (In Russian)
9. Tvorcheskie problemy sovetskoj stsenografii [Creative Problems of Soviet Scenography : overview information]. Moscow, 1975. 48 p. (In Russian)
10. Frenkel' M. A. Plastika stsenicheskogo prostranstva (nekotorye voprosy teorii i praktiki stsenografii) [Plasticity of Stage Space (some issues of theory and practice of scenography)]. Kiev, 1987. 184 p. (In Russian)
11. Shepovalov V. M. Stsenografiya v khudozhestvennoi tselostnosti spektaklya [Scenography in the Artistic Integrity of the Performance]. Candidate dissertation abstract. Leningrad, 1986. 26 p. (In Russian)

12. Howard P. What Is Scenography? London, 2009. 264 p. (In English)
13. Lotker S., Gough R. On Scenography: Editorial. *Performance Research : A Journal of the Performing Arts*. 2013, vol. 18, no. 3. P. 3–6. (In English)
14. McKinney J., Palmer S. Scenography Expanded: An Introduction to Contemporary Performance Design. London, 2017. 240 p. (In English)
15. Rosen A., von. Why Scenography and Art History? *Konsthistorisk tidskrift. Journal of Art History*. London, 2021, vol. 90, no. 2. P. 65–71. (In English)
16. Serlio S. Il primo (-secondo) libro d'Architettura, di Sabastiano Serlio, Bolognese. Le premier (-second) liure d'architecture de Sebastian Serlio, bolognois [The First (-Second) Book on Architecture, by Sabastiano Serlio, Bolognese]. Paris, 1545. 74 p. (In French)
17. Theatre Words. Personal Edition 33. 3rd edition. Lund, 2021. 256 p. (In English, German, French, Spanish, Swedish, Dutch, Italian, Russian)

Информация об авторе:

Неволина О. С. — декан факультета сценографии и театральной технологии.

Information about the author:

Nevolina O. S. — Dean of the Faculty of Scenography and Theatre Technology.

Статья поступила в редакцию 6 марта 2024 года; одобрена после рецензирования 1 апреля 2024 года; принята к публикации 4 апреля 2024 года.

The article was submitted March 6, 2024; approved after reviewing April 1, 2024; accepted for publication April 4, 2024.

