

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА/THEORY AND HISTORY OF CULTURE, ART

DOI: <https://doi.org/10.60797/IRJ.2025.154.85>

НЕМЕЦКИЙ ЭКСПРЕССИОНИЗМ НА СОВЕТСКОЙ СЦЕНЕ: СПЕКТАКЛЬ «РАЗРУШИТЕЛИ МАШИН» ПО ПЬЕСЕ Э. ТОЛЛЕРА В МОЛОДОМ ТЕАТРЕ (ПЕТРОГРАД, 1923)

Научная статья

Павлова Н.Г.^{1,*}

¹ ORCID : 0000-0001-8231-5636;

¹ Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Российская Федерация

* Корреспондирующий автор (natpav.ge[at]gmail.com)

Аннотация

В статье раскрываются особенности рецепции немецкого экспрессионизма в советском театре в начале 1920-х годов на примере спектакля «Разрушители машин», поставленного режиссерской коллегией во главе с В.Н. Соловьевым в 1923 году в Петрограде в Молодом театре. Научная новизна исследования заключается в комплексном изучении тех аспектов, которые связаны со сценическим воплощением произведения немецкого экспрессионизма на основе реконструкции и анализа спектакля с учетом таких его элементов, как режиссерская трактовка, драматургические особенности произведения, сценографическое решение, компоновка действия, способ существования актера. В результате определены основные факторы, которые повлияли на положительную оценку постановки современниками, а именно: актуальность выбора драматургического материала, лаконичная, но при этом выразительная сценография, особенности работы режиссера с актерами и его способность точно передать стилистические особенности и ритмический рисунок пьесы.

Ключевые слова: Разрушители машин, Э. Толлер, Молодой театр в Петрограде, В.Н. Соловьев, немецкий экспрессионизм.

GERMAN EXPRESSIONISM ON THE SOVIET STAGE: THE PLAY "THE MACHINE WRECKERS" BY E. TOLLER AT THE YOUNG THEATRE (PETROGRAD, 1923)

Research article

Павлова Н.Г.^{1,*}

¹ ORCID : 0000-0001-8231-5636;

¹ St. Petersburg State University, Saint-Petersburg, Russian Federation

* Corresponding author (natpav.ge[at]gmail.com)

Abstract

The article discloses the specifics of the reception of German Expressionism in the Soviet theatre in the early 1920s on the example of the play "The Machine Wreckers", staged by the directing team headed by V.N. Soloviev in 1923 in Petrograd at the Young Theatre. The scientific novelty of the research lies in the complex study of those aspects connected with the stage embodiment of the work of German Expressionism on the basis of reconstruction and analysis of the performance taking into account such elements as the director's interpretation, dramaturgical features of the work, scenographic solution, layout of the action, and the actor's mode of existence. As a result, the main factors that influenced the positive evaluation of the production by contemporaries were identified, namely: the relevance of the choice of dramaturgical material, laconic yet expressive scenography, the features of the director's work with the actors and his ability to accurately convey the stylistic features and rhythmic pattern of the play.

Keywords: The Machine Wreckers, E. Toller, Young Theatre in Petrograd, V.N. Soloviev, German Expressionism.

Введение

Влияние экспрессионизма на советское искусство в начале 1920-х годов остается актуальной темой современных исследований. При этом особое внимание уделяется рецепции творчества немецких писателей-экспрессионистов в различных областях искусства [8], [10], [13], [15], в том числе в советском театре [6], [12], [14], [17]. Именно произведения драматургов немецкого происхождения (Г. Кайзера, В. Газенкlevера, Э. Толлера) легли в основу первых постановок экспрессионистских пьес на советской сцене. Основанный в Петрограде в 1923 году (если брать в качестве точки отсчета дату первой официальной премьеры 18 февраля 1923 года), Молодой театр под руководством В.Н. Соловьева не стал исключением, и уже 18 ноября 1923 года на его сцене состоялся первый показ спектакля по одноименной пьесе Э. Толлера «Разрушители машин». Специального исследования, посвященного именно этой постановке, не существует, и целью данной статьи является выявление особенностей воплощения драматургии немецкого экспрессионизма на советской сцене в начале 1920-х годов на основе анализа спектакля «Разрушители машин» 1923 года на сцене Молодого театра в Петрограде по пьесе Э. Толлера.

В рамках поставленной цели в статье решаются такие задачи, как обоснование актуальности выбора пьесы для постановки на сцене Молодого театра, выявление особенностей трактовки пьесы Э. Толлера, композиционного построения спектакля, игры актеров и сценографии.

Методы и принципы исследования

Методология исследования носит историко-теоретический характер и опирается на принципы реконструкции и анализа спектакля, разработанные ленинградской (гвоздевской) театрореведческой школой, также используется сравнительный метод и метод контекстуального анализа.

В качестве материала исследования использовались критические статьи современников-очевидцев спектакля, опубликованные в то время в прессе, воспоминания современников и исследовательские труды более позднего периода с целью сохранения объективности исследования.

Обсуждение

Осенью 1923 года режиссерскую коллегию Молодого театра возглавил Владимир Николаевич Соловьев, и с его приходом в работе театра начался новый этап: важными нововведениями были разработка Ростиславом Добужинским «портативной установки» для спектаклей, пополнение труппы, появление таких художников, как А.В. Рыков, Л.С. Вычегжанина, П.Д. Козырев. В театр «стали приходить театрореведы А.А. Гвоздев, С.С. Мокульский, Н.П. Извеков» [4, С. 88], и, пожалуй, самое главное, в планах появился новый репертуар, в который предполагалось включить произведения современных западных драматургов, и который, с одной стороны, уже был более продуманным, а с другой стороны, «несколько неожиданным», поскольку многие из актеров «плохо знали даже русскую драматургию, не говоря о западной» [4, С. 88].

Таким образом, в начале сезона 1923/1924 года в Молодом театре было подготовлено два спектакля: по сказке М. Андерсена-Нексе «Мыза Дангаард» под руководством Н.Н. Иванова с декорациями Р.М. Добужинского, а затем 18 ноября состоялась премьера по пьесе Э. Толлера «Разрушители машин». И если работа над пьесой Андерсена-Нексе не принесла «ничего особенно интересного», то спектакль, поставленный по пьесе Э. Толлера стал «поворотным», «этапным» для Молодого театра [4, С. 88].

Высокая актуальность выбора самого произведения была важным свидетельством того, что Молодой театр находится на новом этапе своего пути. Имя немецкого драматурга-экспрессиониста уже было известно советскому зрителю: в ноябре 1922 года, то есть годом ранее, на сцене Театра революции в Москве спектакль «Разрушители машин» был пропавлен П.П. Репниковым при участии художника В.П. Комарденкова [7]. К пьесам, написанным зарубежным современником, относились с особенным энтузиазмом, – в отечественной драматургии только начали появляться произведения, которые могли бы отвечать новой реальности тех лет, потребностям современности. Как отмечал Р.А. Пельше, «русская революционная драматургия переживала тяжелый кризис перехода на «мирное строительство», и в то время, в 1921–1923 годах, она «была ещё бедна», поскольку сценические зарисовки агитационного характера, как правило, небольшие и незатейливые по своему содержанию, «отмирали и забывались» [9, С. 6], и авторам этих «простых агиток» «исключительно трудно давался переход к созданию больших, серьезных пьес», а что касается «старых <...> мастеров драмы», то одни из них находились за границей, а другие ещё «присматривались» [9, С. 6] к театру новой формации. Поэтому было неудивительно, что театры активно брались за постановку произведений зарубежных авторов, а «писатели-экспрессионисты воспринимались <...> как наиболее последовательные выразители антибуржуазных устремлений» [4, С. 89]. Пьеса Э. Толлера «Разрушители машин» воспринималась как картина, близкая зрителю и волнующая его [2, С. 16]. И хотя за основу были взяты события из истории рабочего движения, она не производила впечатления анахронизма по нескольким причинам: она была написана «современником – германским революционером-коммунистом», действие пьесы зритель видел «в марксистском освещении», «одно из действующих лиц» являлось «даже коммунистом» [2, С. 16], а также, как отмечали многие критики, пьеса затрагивала социальные проблемы [5, С. 4] – все это было ярким индикатором того, что пьеса была актуальной и современной.

Внимание критиков привлекало также то, что Молодой театр был первым среди петроградских театров, кто взялся за постановку этой драмы, – это считалось «большой заслугой» театра [11, С. 5], его смелость и стремление к новаторству импонировали зрителям.

Актуальным и современным был не только выбор самой пьесы, новым для коллектива театра был и непосредственно принцип работы над пьесой [4, С. 89]: спектакль ставила режиссерская коллегия во главе с В.Н. Соловьевым [2], [4], которому удалось уловить «стиль пьесы и ее ритмы, а актеры хорошо все это передали» [2, С. 16]. Заслуга режиссера состояла в четком системном подходе в работе над ролью, в умении создать целостный образ, основанный и на внешней форме, и на внутреннем содержании. По воспоминаниям Ю.С. Лаврова, который играл главную роль в спектакле «Разрушители машин», работу с актерами В.Н. Соловьев начал с занятий по сценическому поведению, и на первый взгляд казалось, что внешней форме он уделяет особое внимание. Однако вскоре стало понятно, что режиссер неразрывно связывает эту форму с внутренним содержанием [4, С. 89]. Каждый актер должен был продемонстрировать «четкий рисунок роли», но при этом «обязательно продиктованной точной мыслью» [4, С. 89]. В результате непростой драматургический материал, не лишенный шероховатостей [2, С. 16], получил на сцене достойное воплощение. Например, Г.А. Авлов писал о соблюдении стиля [2, С. 16], вероятнее всего, имея в виду стилистические особенности экспрессионистской пьесы. При этом подчеркивалось, что в игре актеров прослеживалась «строгая экономия жеста и движения», а массовые сцены были «компактно и стройно» наложены [2, С. 16], – таким образом был соблюден принцип НОТ (научной организации труда) (при минимуме затрат энергии и максимуме эффекта), который был необходим и «для театральной игры» [2, С. 16]. Этот же принцип распространялся и на оформление спектакля: сценическая площадка была разработана «в пределах театральной задачи». Здесь ещё раз необходимо упомянуть о том, что с приходом В.Н. Соловьева для Молодого театра начался новый этап не только в части репертуара и появления новых актеров – учеников В.Н. Соловьева, но также привлечения к работе в театре таких профессиональных художников, как А.В. Рыков, Л.С. Вычегжанина, П.Д. Козырев. Но портативная установка для спектаклей была разработана Ростиславом Мстиславовичем Добужинским (сыном Мстислава Валериановича Добужинского), который стоял у истоков Молодого театра. Молодой художник представил конструкцию из двух

щитов, расположенных по обе стороны портала у кулис, в каждом из которых «имелось отверстие – арка, которая служила входом на сцену», при необходимости в этих отверстиях можно было разместить, например, окно или какой-то другой элемент, необходимый для конкретного спектакля [4, С. 89]. Серый холщовый занавес, за которым «можно было быстро менять декорации и мебель» [4, С. 88], разделял первый и второй планы сцены.

Эта установка использовалась для многих спектаклей Молодого театра, и именно она выступала при создании «Разрушителей машин» в качестве основы. К ней в глубине сцены добавились два высоких окна, между которыми разместили пожарную лестницу, которая была опущена в люк. Это оформление спектакля очень хорошо запомнилось исполнителю главной роли Ю.С. Лаврову, видимо, отчасти ещё и потому, что за кулисами стоял трамплин, и главный герой, Джон Уайлд, в начале спектакля взлетал на пожарную лестницу, оттолкнувшись от этого трамплина, и, «попав на высоте четырех-пяти метров над планшетом сцены, обращался к рабочим» [4, С. 89]. Такой выход выглядел очень эффектно, лестница была неотъемлемым элементом этого эпизода и, вероятно, помогала подчеркнуть лидирующую позицию главного героя, который находился над толпой, стоящей «где-то внизу» [4, С. 89]. Также декорации дополнялись с левой стороны небольшой полукруглой лестницей, похожей на часть винтовой, расположенной впритык к левому щиту, а справа, ближе к окну, была расположена «странная, но весьма выразительная плоскость, идущая из-за кулисы сверху вниз, с несколькими прикрепленными к ней колесами разной величины. Все это, выкрашенное в черный цвет, должно было изображать фабрику или завод» [4, С. 89].

Молодой театр не располагал большими материальными ресурсами и не мог позволить себе пышных и дорогостоящих декораций, но строгое и сдержанное оформление сцены вполне отвечало задачам, поставленным при создании спектаклей. Декорации Ростислава Добужинского в других спектаклях также были «чрезвычайно экономны и точны» [1, С. 5]. Б.В. Мазинг называл большую экономию декоративных средств основной чертой всех постановок Молодого театра. И в «Разрушителях машин», по мнению Г.А. Авлова, сценическая площадка была разработана «в пределах театральной задачи» [2, С. 16], с которой театр вполне справился, о чем свидетельствовали положительные отзывы современников.

В целом, основываясь на материалах прессы того времени, можно уверенно говорить о том, что постановка экспрессионистской пьесы Э. Толлера «Разрушители машин» в Молодом театре привлекла заслуженное внимание критиков, произвела общее положительное впечатление на зрителей и стала началом нового этапа в его работе, поставив в «ряд интереснейших питерских проектов» [11, С. 5].

Заключение

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. Несмотря на то, что Молодой театр являлся своего рода «окраинным театром» [3, С. 8] или «театром рабочих районов» [5, С. 4], спектакль «Разрушители машин» по пьесе Э. Толлера явился заметным событием в театральной жизни Петрограда того времени, во многом благодаря таким факторам, как актуальность выбора произведения для постановки, лаконичное и выразительное scenicographic решение, способность режиссера точно уловить стилистические особенности и ритмический рисунок пьесы, компактность и ограниченность массовых сцен, тщательная работа режиссера с актерами и, как следствие, способность актеров выполнить поставленную перед ними задачу.

Конфликт интересов

Не указан.

Рецензия

Все статьи проходят рецензирование. Но рецензент или автор статьи предпочли не публиковать рецензию к этой статье в открытом доступе. Рецензия может быть предоставлена компетентным органам по запросу.

Conflict of Interest

None declared.

Review

All articles are peer-reviewed. But the reviewer or the author of the article chose not to publish a review of this article in the public domain. The review can be provided to the competent authorities upon request.

Список литературы / References

1. Молодой театр (открытие сезона) // Петроградская правда. — 1923. — 229. — С. 5.
2. Авлов Г.А. Рабочие театры. «Разрушители машин» – Толлера (Молодой театр). / Г.А. Авлов // Жизнь искусства. — 1923. — 48. — С. 16.
3. Алперс Б.В. Молодые театры. Два спектакля. / Б.В. Алперс // Театр. Еженедельник. — 1923. — 11. — С. 8–9.
4. Лавров Ю.С. Сцена и годы / Ю.С. Лавров. — Москва: Союз театральных деятелей РСФСР, 1989. — 271 с.
5. Мазинг Б.В. Молодой театр. / Б.В. Мазинг // Красная газета. — 1924. — 291. — С. 4.
6. Максимов В.И. Трагическое в театре экспрессионизма. «С утра до полуночи» Георга Кайзера на немецкой и советской сцене. / В.И. Максимов // Театрон. — 2014. — 2 (14). — С. 56–68.
7. Павлова Н.Г. Спектакль «Разрушители машин» Э. Толлера на сцене Театра революции (Москва, 1922) / Н.Г. Павлова // Методология современного театроведения: материалы конференции. — Москва: Российский институт театрального искусства - ГИТИС, 2021. — С. 82–94.
8. Панов С.И. К рецепции немецкого экспрессионизма в СССР: Неизданная статья П. Когана о И. Бехере. / С.И. Панов // Литературный факт. — 2023. — 3 (29). — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-retseptsii-nemetskogo-ekspressionizma-v-sssr-neizdannaya-statya-p-kogana-o-i-behere> (дата обращения: 02.02.25).
9. Пельше Р.А. Проблемы современной драматургии. / Р.А. Пельше // Советское искусство. — 1926. — 4. — С. 5–12.
10. Примочкина Н.Н. М. Горький и немецкий экспрессионизм. / Н.Н. Примочкина // Филологические науки. — 2022. — 6. — С. 90–99. — URL: <https://filolnauki.ru/tu/archive/1844/4411> (дата обращения: 02.02.25).

11. «Разрушители машин» (Молодой театр) // Петроградская правда. — 1923. — № 289. — С. 5.
12. Стрельникова А.А. Рецепция творчества Эрнста Толлера в России. / А.А. Стрельникова // Новые российские гуманитарные исследования. — 2011. — 6. — URL: <http://nrgumis.ru/articles/283/> (дата обращения: 02.02.25).
13. Стрельникова А.А. Личность и драматургия Э. Толлера в литературно-театральном контексте советской России / А.А. Стрельникова // Россия – Германия : литературные встречи (1880–1945) / Под ред. Т.В. Кудрявцевой. — Москва: ИМЛИ РАН, 2017. — С. 357–389.
14. Струтинская Е.И. О некоторых особенностях экспрессионистской образности в русской сценографии 1910–1930-х годов / Е.И. Струтинская // Русский авангард 1910–1920-х годов и проблема экспрессионизма. — Москва: Наука, 2003. — С. 487–495.
15. Терехина В.Н. Чужая лира? О восприятии немецкого экспрессионизма в Советской России. / В.Н. Терехина // Новые российские гуманитарные исследования. — 2011. — 6. — URL: <http://nrgumis.ru/articles/248/> (дата обращения: 02.02.25).
16. Титова Г.В. Метаморфозы экспрессионизма / Г.В. Титова // БДТ им. М. Горького. Вехи истории / Под ред. Г.В. Титовой. — Санкт-Петербург: СПбГИТИК, 1992. — С. 24–39.
17. Хмелева Н.П. Художники БДТ. 1919–2006 / Н.П. Хмелева. — Санкт-Петербург: Русская классика, 2006. — 318 с.

Список литературы на английском языке / References in English

1. Molodoi teatr (otkritie sezona) [Young Theatre (opening of the season)] // Petrogradskaya pravda [Petrogradskaya Pravda]. — 1923. — 229. — P. 5. [in Russian]
2. Avlov G.A. Rabochie teatry'. «Razrushiteli mashin» – Tollera (Molodoj teatr) [Workers' theaters. "The Destroyers of Machines" – Toller (Young Theater)]. / G.A. Avlov // The life of Art. — 1923. — 48. — P. 16. [in Russian]
3. Alpers B.V. Molod'y teatry'. Dva spektaklya [Young theaters. Two performances]. / B.V. Alpers // Theatre. Weekly magazine. — 1923. — 11. — P. 8–9. [in Russian]
4. Lavrov Yu.S. Stsena i godi [The stage and the years] / Yu.S. Lavrov. — Moscow: Union of Theatrical Figures of the RSFSR, 1989. — 271 p. [in Russian]
5. Mazing B.V. Molodoj teatr [The Young Theater]. / B.V. Mazing // Krasnaya Gazeta. — 1924. — 291. — P. 4. [in Russian]
6. Maksimov V.I. Tragicheskoe v teatre ekspressionizma. «S utra do polunochi» Georga Kajzera na nemetskoy i sovetskoy scene [The tragic in the Expressionist theater. "From Morning to Midnight" by Georg Kaiser on the German and Soviet stage]. / V.I. Maksimov // Theatron. — 2014. — 2 (14). — P. 56–68. [in Russian]
7. Pavlova N.G. Spektakl «Razrushiteli mashin» E. Tollera na stsene Teatra revolyutsii (Moskva, 1922) [The play "Destroyers of Machines" by E. Toller on the stage of the Theater of Revolution (Moscow, 1922)] / N.G. Pavlova // Methodology of Modern Theatre Studies: Conference Proceedings. — Moscow: Russian Institute of Theater Arts - GITIS, 2021. — P. 82–94. [in Russian]
8. Panov S.I. K recepcii nemetskogo ekspressionizma v SSSR: Neizdannaya stat'ya P. Kogana o I. Bexere [On the Reception of German Expressionism in the USSR: An Unpublished Article by P. Kogan on I. Becher]. / S.I. Panov // Literature fact. — 2023. — 3 (29). — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-retseptsii-nemetskogo-ekspressionizma-v-sssr-neizdannaya-statya-p-kogana-o-i-behere> (accessed: 02.02.25). [in Russian]
9. Pel'she R.A. Problemy' sovremennoj dramaturgii [The problems of the modern dramaturgy]. / R.A. Pel'she // Soviet Art. — 1926. — 4. — P. 5–12. [in Russian]
10. Primochkina N.N. M. Gor'kij i nemetskij ekspressionizm [M. Gorky and German Expressionism]. / N.N. Primochkina // Philological Science. — 2022. — 6. — P. 90–99. — URL: <https://filolnauki.ru/ru/archive/1844/4411> (accessed: 02.02.25). [in Russian]
11. «Razrushiteli mashin» ["Destroyers of Machines"] (Young Theater) // Petrogradskaya Pravda. — 1923. — № 289. — P. 5. [in Russian]
12. Strel'nikova A.A. Recepciya tvorchestva E'rnsta Tollera v Rossii [The reception of the work of Ernst Toller in Russia]. / A.A. Strel'nikova // New Russian Humanitarian Studies. — 2011. — 6. — URL: <http://nrgumis.ru/articles/283/> (accessed: 02.02.25). [in Russian]
13. Strel'nikova A.A. Lichnost i dramaturgiya E. Tollera v literaturno-teatralnom kontekste sovetskoi Rossii [The personality and dramaturgy of E. Toller in the literary and theatrical context of Soviet Russia] / A.A. Strel'nikova // Russia – Germany: literary meetings (1880–1945) / Ed. by T.V. Kudryavtseva. — Moscow: IMLI RAN, 2017. — P. 357–389. [in Russian]
14. Strutinskaya Ye.I. O nekotorikh osobennostyakh ekspressionistkoi obraznosti v russkoi stsenografii 1910–1930-kh godov [On Some Characteristics of the Expressionist Imagery in the Russian Scenography of the 1910s–1930s] / Ye.I. Strutinskaya // The Russian Avant-Garde of the 1910–1920s and the Problem of Expressionism. — Moscow: Nauka, 2003. — P. 487–495. [in Russian]
15. Terexina V.N. Chuzhaya lira? O vospriyatiu nemetskogo ekspressionizma v Sovetskoy Rossii [A Foreign Lyre? The Perception of German Expressionism in Soviet Russia]. / V.N. Terexina // New Russian Humanitarian Studies. — 2011. — 6. — URL: <http://nrgumis.ru/articles/248/> (accessed: 02.02.25). [in Russian]
16. Titova G.V. Metamorfozi ekspressionizma [The Metamorphosis of Expressionism] / G.V. Titova // M. Gorky Bolshoi Drama Theater. Milestones of history / Ed. by G.V. Titova. — Saint Petersburg: SPbGITMIK, 1992. — P. 24–39. [in Russian]
17. Xmeleva N.P. Xudozhniki BDT. 1919–2006 [Artists of the BDT. 1919–2006] / N.P. Xmeleva. — Saint Petersburg: Russkaya klassika, 2006. — 318 p. [in Russian]