

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Кафедра теории, истории и
педагогики искусства

Марк Шагал как театральный художник

АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА

студентки 5 курса, 521 группы,
направления подготовки
50.03.03 «История искусств»
факультет искусств

Двенадцатова Екатерина Вячеславовна

Научный руководитель
доктор искусствоведения, доцент _____ Д.А. Попов

Заведующий кафедрой ТИПИ
доктор педагогических наук, профессор _____ И.Э. Рахимбаева

Саратов, 2026

Введение. **Актуальность темы** обусловлена возрастающим интересом современного искусствознания к проблемам синтеза искусств и междисциплинарным исследованиям художественной культуры XX века. Творчество Марка Шагала традиционно рассматривается преимущественно в контексте живописи и графики, тогда как его театральная деятельность зачастую остается на периферии научного внимания. Между тем сценографические работы художника представляют собой важную часть его творческого наследия и позволяют глубже понять особенности его художественного мышления. Изучение театрального аспекта творчества Шагала способствует более полному осмыслению процессов взаимодействия живописи, театра, музыки и декоративного искусства в культуре XX века.

Особое значение в данном контексте приобретает работа Шагала в Московском Еврейском камерном театре, где его художественные идеи получили наиболее последовательное и целостное воплощение. Созданный им ансамбль росписей и сценографических решений не только определил визуальный облик театра, но и задал новую модель взаимодействия живописи и сценического действия. Дальнейшее развитие этих принципов в зарубежный период, включая работы для балета, оперы и монументальные проекты, позволяет рассматривать театральное начало как устойчивую и определяющую характеристику всего творчества художника.

Теоретико-методологическую основу исследования составляют труды по теории и истории искусства отечественных и зарубежных исследователей, среди которых особое значение имеют работы Н. В. Апчинской, М. Д. Березанской, Л. Вентури, А. А. Каменского, Ф. Мейера и других авторов, рассматривающих различные аспекты творчества Шагала. Однако, несмотря на значительное количество исследований, проблема формирования и развития его театрального метода требует дальнейшего системного анализа.

Объектом исследования является творчество Марка Шагала в контексте театрального искусства XX века.

Предметом исследования выступают сценографические работы художника, а также проявления театрального начала в его живописном и графическом наследии.

Целью работы является выявление особенностей формирования и развития Марка Шагала как театрального художника, а также анализ его вклада в развитие сценографии XX века.

В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи:

- рассмотреть истоки театрального мышления М. Шагала и условия его формирования;
- проанализировать деятельность художника в Московском Еврейском камерном театре;
- исследовать особенности сценографических работ М. Шагала в зарубежный период;
- определить специфику его художественного метода в контексте синтеза искусств;
- выявить значение театрального начала в общей системе его творчества.

Методологическую основу исследования составляют методы искусствоведческого анализа, включая формально-стилистический, иконографический и сравнительно-исторический подходы. Использование данных методов позволяет рассматривать творчество Шагала как целостное художественное явление и выявить закономерности его развития.

Научная новизна работы заключается в комплексном рассмотрении театрального аспекта творчества Шагала как системообразующего элемента его художественного метода, а также в выявлении взаимосвязи между его живописными и сценографическими произведениями.

Теоретическая значимость исследования состоит в уточнении представлений о роли театрального начала в искусстве XX века и в расширении понимания синтетических процессов в художественной культуре данного периода.

Практическая значимость работы определяется возможностью использования её результатов в дальнейших исследованиях по истории искусства, а также в учебном процессе при изучении творчества Марка Шагала и проблем сценографии XX века.

Структура работы обусловлена поставленными целями и задачами и включает введение, две главы, заключение и список использованных источников.

Основное содержание работы.

В первой главе «Истоки театральных экспериментов М. Шагала» рассматриваются предпосылки формирования художника как театрального мастера, особенности его художественного мышления и роль театральности в становлении его творческого метода. Исследуются культурные, религиозные и художественные источники, повлиявшие на развитие его сценографического видения. Особое внимание уделяется связи живописного и театрального начал в творчестве Шагала, а также формированию его представлений о синтезе искусств.

В параграфе 1.1 «Становление М. Шагала как театрального художника» рассматриваются основные этапы формирования театрального мышления художника. Анализируется влияние витебской культурной среды, хасидских традиций, народного театра, петербургской художественной жизни и авангардных поисков начала XX века. Особое внимание уделяется проявлению театральности в ранней живописи Шагала и её роли в формировании его художественного метода.

В параграфе 1.2 «Работы М. Шагала в Московском Еврейском камерном театре» исследуется деятельность художника в ГОСЕТе как важнейший этап его творческой биографии. Рассматриваются оформление спектакля «Вечер Шолом-Алейхема», цикл монументальных панно для зрительного зала театра и особенности сценографического метода мастера. Подчеркивается значение созданного им художественного пространства для развития театрально-декорационного искусства XX века.

Вторая глава «Работы М. Шагала для зарубежных театров» посвящена анализу зарубежного периода театрального творчества художника. Рассматриваются особенности его работы в области балета, оперы и монументально-декоративного искусства. Анализируются крупнейшие сценографические проекты и их значение для развития художественной концепции мастера.

В параграфе 2.1 «Театральные постановки М. Шагала 40–60-х гг. XX века» рассмотрены и проанализированы сценографические решения художника для зарубежных театров. Особое внимание уделяется оформлению балетов «Алеко» и «Жар-птица», в которых наиболее полно проявились принципы художественного метода Шагала. Подчеркивается роль цвета, символики и мифологической образности в создании единого сценического пространства.

В параграфе 2.2 «Роспись плафона Гранд-Опера» рассматривается один из крупнейших монументальных проектов художника. Анализируются художественные особенности росписи, её связь с музыкальным и театральным искусством, а также значение данного произведения в творчестве Шагала и истории мирового искусства.

В параграфе 2.3 «Панно „Источники музыки“ и „Триумф музыки“» исследуются монументальные произведения позднего периода творчества художника. Особое внимание уделяется проблеме синтеза искусств, взаимодействию живописи и музыки, а также отражению театрального мировосприятия мастера в монументально-декоративных работах.

В результате исследования показано, что театральность является одной из ключевых характеристик художественной системы Марка Шагала, определяющей как его сценографические проекты, так и живописное творчество в целом.

Заключение. На основании выполненного исследования сделаны следующие выводы:

1. Формирование Марка Шагала как театрального художника представляет собой длительный и закономерный процесс, истоки которого

восходят к его детским впечатлениям, связанным с культурной средой Витебска, традициями хасидизма, еврейским фольклором и народной праздничной культурой. Театральность изначально присутствовала в его художественном мышлении и проявлялась в особой организации пространства, условности образов, соединении реального и фантастического, а также в стремлении к синтезу различных видов искусства. Значительное влияние на становление театрального мировоззрения художника оказали художественная атмосфера Петербурга, знакомство с творчеством мастеров объединения «Мир искусства» и новаторские театральные поиски начала XX века.

2. Работа Марка Шагала в Московском Еврейском камерном театре стала важнейшим этапом в развитии его сценографического метода. Созданный им ансамбль росписей и оформление спектакля «Вечер Шолом-Алейхема» продемонстрировали принципиально новый подход к организации театрального пространства. Художник превратил театр в целостную художественную среду, где живопись, музыка, слово и сценическое действие образуют единый художественный организм. Панно «Введение в еврейский театр», а также композиции «Музыка», «Танец», «Драма», «Литература», «Любовь на сцене» и фриз «Свадебный стол» стали не только выдающимися произведениями монументального искусства, но и важным вкладом в развитие сценографии XX века.

3. Зарубежный период творчества Марка Шагала ознаменовался дальнейшим развитием и совершенствованием его театральной концепции. В работах для балетных и оперных постановок художник сумел органично соединить собственный художественный язык с требованиями масштабной сцены. Сценографические решения к балетам «Алеко», «Жар-птица» и другим постановкам продемонстрировали способность художника создавать самостоятельный художественный мир, в котором цвет, движение, музыка и пластика подчинены единому образному замыслу. Театр в этот период окончательно становится продолжением его живописной системы.

4. Анализ монументальных произведений позднего периода, в том числе росписи плафона Гранд-Опера и панно «Источники музыки» и «Триумф музыки», показал, что театральное начало сохраняло определяющее значение в творчестве художника на протяжении всей жизни. В этих работах нашли воплощение основные принципы его художественного метода: синтез искусств, символизм образов, декоративная выразительность цвета и стремление к созданию целостного художественного пространства. Монументальные проекты Шагала стали своеобразным итогом его многолетних поисков в области взаимодействия живописи, музыки и театра.

Таким образом, театральность является одной из ключевых характеристик художественного мира Марка Шагала. Она проявляется не только в его непосредственной сценографической деятельности, но и в особенностях художественного мышления, определяющих структуру образов, композицию произведений и способы взаимодействия искусства со зрителем. Вклад Марка Шагала в развитие театрально-декорационного искусства XX века имеет большое значение, поскольку его творчество способствовало формированию нового понимания сценического пространства как единой художественной среды, объединяющей различные виды искусства.