

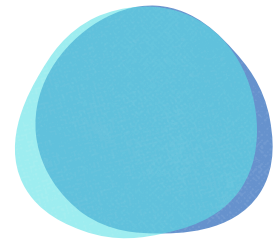
„How theaters and higher
education establishments exist during
wartime in Ukraine“

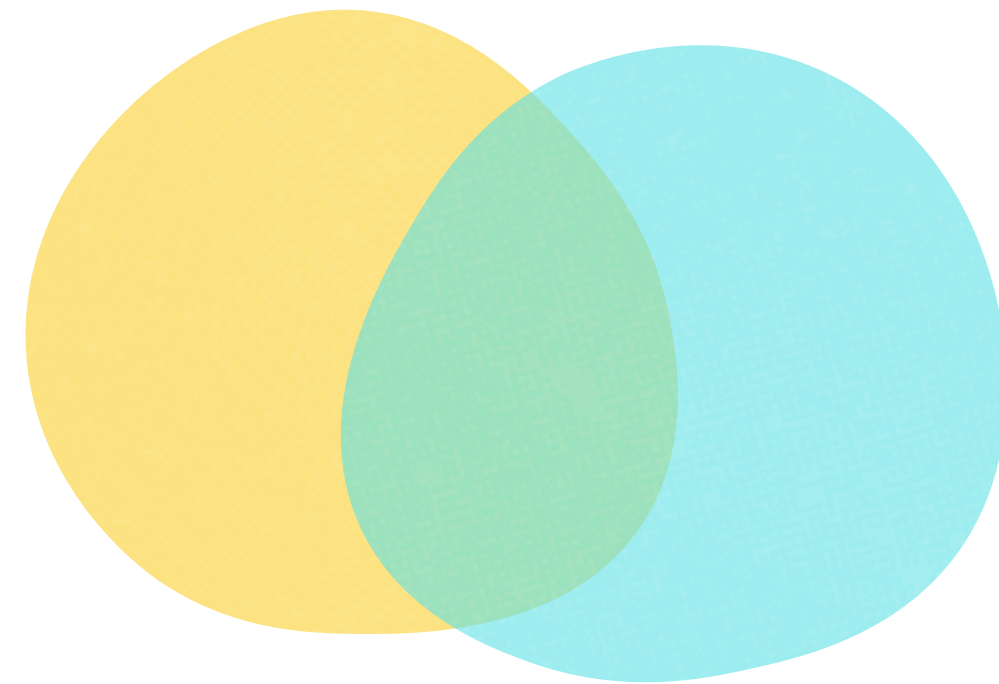
“

NO "Russian drama"

”

NO RUSSIAN LITERATURE

ALARM

Ukrainian Theatrical Costume of the XXth–XXIst Centuries. Sketches

This art album presents the diversity and development of theatrical costumes and graphics over 100 years based on sketches of the brightest scenographers in Ukraine. A significant part of the works presented in the publication belongs to the funds of the Museum of Theater, Music, and Cinema of Ukraine, which is famous for its abundant collection of Ukrainian scenography. Some sketches are published for the first time, while others are well-recognized 'business cards' of Ukrainian art. The pages of the publication present the works of 22 artists of different generations and art circles: both recognized classics of Ukrainian scenography and modern artists who work with the theatrical costume in the XXIst century.

Chapter I. Founders and Reformers of Ukrainian Theatrical Costume

Vasyl
Krychevskyi

33

2. Ескіз костюма Полковниці до вистави «Богдан Хмельницький» М. Старицького 1920

Sketch of the costume of the Colonel for the play *Bohdan Khmelnytskyi* by M. Starytskyi 1920

Олександра
Екстер

34

3. Ескіз костюма до іспанського танцю Балет Ельзи Крюгер, м. Одеса, 1920

Sketch of the costume for the ballet *Spanish dance* by Elsa Kruger, Odesa, 1920

Anatol
Petrytskyi

37

6. Ескіз костюмів європейців
до балету «Червоний мак» Р. Глієра
Столична державна опера, м. Харків, 1927
Режисер Є. Вігільов

Sketch of the costumes of the Europeans
for the ballet *Red Poppy* by R. Gliere
Metropolitan State Opera, Kharkiv, 1927
Director Ye. Vihilov

Vadym
Meller

49

18. Ескіз костюма Ксьондза
до вистави «Мазепа» Ю. Словацького
Перший державний драматичний театр
ім. Т. Шевченка, м. Київ, 1920
Режисер К. Бієрицької

Sketch of the Priest's costume
for the play *Mazepa* by Yu. Slovatskyi
Taras Shevchenko First State Drama Theatre,
Kyiv, 1920
Director K. Bieriezhnoi

Oleksandr
Khvostenko-Khvostov

22. Ескіз костюма Смеральдіни до опери «Любов до трьох помаранчів» С. Прокоф'єва
Постановка не здійснена, 1926

Sketch of Smeraldina's costume for the opera *Love for Three Oranges* by S. Prokofiev
The production was not performed, 1926

53

Борис
Косарев

56

25. Ескіз костюмів Трьох відьом до вистави «Марко в пеклі» І. Кочерги Державний Червонозаводський театр, м. Харків, 1928
Режисер В. Василько

Sketch of costumes of Three witches for the play *Marko in Hell* by I. Kocherha State Chervonozavodskiy Theater, Kharkiv, 1928
Director V. Vasylo

28. Ескіз костюма Годфруа-кривого до вистави «Жакерія» П. Меріме Мистецьке об'єднання «Березіль», м. Київ, 1925

Sketch of the costume of Godfrey the Crooked for the play *Jacquerie* by P. Mérimée Berezil Art Association, Kyiv, 1925

59

30. Ескіз костюма Евеліни Штольц до вистави «Еще панська не згінела» О. Скибневського І Польський театр, м. Київ, 1933

Sketch of Evelina Stoltz's costume for the play *The State Has Not Yet Perished* by O. Skybnevskiy I Polish Theatre, Kyiv, 1933

61

Liudmyla
Semykina

67

Yevhen
Lysyk

73

36.
Ескіз костюма акторки Раїси Недашківської
до моноспектаклю «Канте хондо»
за поезією Ф. Г. Лорки
м. Київ, 1975
Режисер М. Мерзлякін

Sketch of the costume of
actress Raisa Nedashkivska
for the one-man show *Cante Jondo*
based on the poetry by F. G. Lorca
Kyiv, 1975
Director M. Merzlykin

42.
Ескіз костюма Мишачого короля
до балету «Лускунчик» П. Чайковського
Театр опери та балету ім. І. Франка, м. Львів,
1986
Балетмейстер Г. Ісупов

Sketch of the costume of the Mouse King
for the ballet *The Nutcracker*
by P. Tchaikovsky
Ivan Franko Opera and Ballet Theatre,
Lviv, 1986
Choreographer H. Isupov

Chapter II. New Visions. Search for Self- Identification

87

46.
Ескіз костюма Паріса
до опери «Чарівна Олена» Ж. Оффенбаха
Театр опери та балету ім. І. Франка,
м. Львів, 1975
Режисер І. Черницько

Sketch of the costume of Paris
for the opera *Beautiful Helen* by J. Offenbach
Ivan Franko Opera and Ballet Theatre,
Lviv, 1975
Director I. Chernycko

90

49. Ескізи костюмів віконта де Вальмона та мадам де Турвель до вистави «Небезпечні зв'язки» Ш. де Лакло Національний Центр театрального мистецтва ім. Л. Курбаса, м. Київ, 2012 Режисер С. Маслобойщиків

Sketches of the costumes of *The Vicomte de Valmont* and *Madame de Tourvel* for the play *Dangerous Liaisons* by C. de Laclou Les Kurbas National Center for Theater Arts, Kyiv, 2012 Director S. Masloboidchikov

95

54. Ескіз чоловічого костюма до вистави «Стойкий принц» П. Кальдерона Київський національний академічний Київський Молодіжний театр, 1981 Режисер М. Нестантінер

Sketch of a men's costume for the play *The Constant Prince* by P. Calderon Kyiv Youth Theater, 1981 Director M. Nestantiner

Андрій
Александрович-Дочевський

55. Ескіз костюма Рон-П'єро до вистави «Дама без камелій» Т. Реттігена Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки, м. Київ, 1991
Режисер Р. Вікнюк

Sketch of Ron-Piero's costume for the play *Lady without Camellias* by T. Rettigen Lesia Ukrainka National Academic Drama Theater, Kyiv, 1991
Director R. Vykniuk

Liudmyla
Nahorna

62. Ескіз костюмів мешканців Смарагдового міста до балету «Пригоди в Смарагдовому місті» О. Яковчука Київський академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва, 1988
Балетмейстер Г. Ковтун

Sketch of costumes of the inhabitants of the Emerald City for the ballet *Adventures in the Emerald City* by O. Yakovchuk Kyiv Academic Opera and Ballet Theater for Children and Youth, 1988
Choreographer H. Kovtun

Olena
Bohatyrova

105

64. Ескіз костюма Орсіно до вистави «Дванадцята ніч» за В. Шекспіром
Донецький національний академічний український музично-драматичний театр,
2004
Режисер А. Бакіров

Sketch of Orsino's costume
for the play *Twelfth Night* by W. Shakespeare
Donetsk National Academic Ukrainian Music
and Drama Theater, 2004
Director A. Bakirov

Олег
Татаринов

108

67. Ескіз костюма містера Хортон
до вистави «Добрий Хортон»
Ю. Чеповецького
Київський академічний театр юного глядача
на Палках, 2005
Режисер М. Михайличенко

Sketch of Mr. Horton's costume
for the play *Good Horton* by Yu. Chepovetskyi
Kyiv Academic Theater for Young Spectators
in Lybky, 2005
Director M. Mykhalychenko

Bohdan
Polishchuk

115

74.

Ескіз костюма Спостерігача з віолончеллю до вистави «Android. Номер на твоїй спині» Г. Листвак Український малий драматичний театр, м. Київ, 2019
Режисер Б. Поліщук

Sketch of the costume of the Observer with a Cello for the play *Android. The Number on Your Back* by H. Lystvak Ukrainian Small Drama Theater, Kyiv, 2019
Director B. Polishchuk

Олександр
Білозуб

118

77.

Ескіз костюмів мейстерзінгерів до опери «Нюрнберзькі мейстерзінгери» Р. Вагнера Угорська національна опера (Magyar Allami Operahaz), м. Будапешт, 2006
Режисер А. Віднянський

Sketches of costumes of master-singers for the opera *The Master-Singers of Nuremberg* by R. Wagner Hungarian National Opera (Magyar Allami Operahaz), Budapest, 2006
Director A. Vidnianskyi

Alia
Baitenova (Mezhenina)

121

80.
Ескіз костюма Едріана
до мюзиклу «Доріан Грей» М. Варкони,
за романом О. Уайльда
Київський національний академічний театр
оперети, 2020
Режисер Б. Струтинський

Sketch of Adrian's costume
for the musical *Dorian Gray*
by M. Varkonyi, after O. Wilde
Kyiv National Academic Operetta Theater,
2020
Director B. Strutynskiy

**МАГІЧНИЙ
ТЕАТР
ОЛЕНИ
БОГАТИРЬОВОЇ**

ІРИНА НЕСМІЯНОВА
СЕРГІЙ ВАСИЛЬЄВ
ОЛЕКСАНДР САВИЦЬКИЙ

Theater artist Olena Bohatyrova belonged to the generation that appeared on the creative stage with the beginning of perestroika - in the second half of the 1980s. In the future, journalists and critics wrote about these young artists as "lucky and fortunate", before whom then, at the turn of the Soviet era, a wide space of world art opened up with foreign exhibitions, festivals, museums, new artistic languages, technologies and, most importantly, freedom of expression, copyright position, affirmation of one's imaginative world and aesthetic perception.

The creative path of the Kyiv artist Olena Bohatyrova (1963–2017) turned out to be bright, rich, dynamic, but very short. Gifted with a wide range of artistic abilities - costume designer, scenographer, theater director, theater critic, author of stagings and once an actress, every year she seemed to acquire new opportunities and that "quality" that can grow into new artistic forms and measurements. All of them were related to the theater, its unique ability to transform and transform objects, materials, space, colors into another multi-meaningful and multi-dimensional world. A deep connoisseur of Ukrainian folk and historical costume, in love with national history, she recreated images of classical and modern Ukrainian literature (performances based on T. Shevchenko, M. Gogol, M. Starytskyi, Lesia Ukrainka, M. Kulish, O. Oles); open to new impressions and ideas, she visualized on the Ukrainian stage the works of world classical and modern drama, which were interpreted in a new way and opened for the first time by domestic theaters after Independence (V. Shakespeare, F. Schiller, A. Shnitzler, S. Beckett, B. Brecht, Y. Mishima).

In her scenography and direction, O. Bohatyrova used the wide possibilities that modern art opens up for the artist. And her theatrical costumes continue to amaze with fantasy, emphasized by plastic expressiveness and that "living eclecticism of postmodernism", which mixes and compares different historical styles in one work, filling the images with depth of meaning, vivid grotesqueness, irony and internal drama, which endows them with aesthetic self-sufficiency... Among the bright performances performed by Olena, it is worth mentioning separately "And said B..." (director V. Bilchenko) at the Youth Theater (1991), which became a real event of our theatrical life. The performance "Marquise de Sade" by Y. Mishima (1995), which Olena Bohatyrova completely created herself, acting as a director and scenographer, was a milestone for the artist...

And there are still ideas, sketches, drawings, theoretical and critical articles that together outline the creative space of the artist full of thoughts, emotions, and ideas

Ескіз костюма до вистави «Мертві душі» М. Булгакова за М. Гоголем.
 Чернівецький обласний академічний український музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка, 2001. Панір, авторська техніка

Ескіз костюма до вистави «Мертві душі» М. Булгакова за М. Гоголем.
 Чернівецький обласний академічний український музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка, 2001. Панір, авторська техніка

Ескіз костюма до вистави «В моїм завершенні — початок мій...»
за Ф. Шиллером. Київський Молодий театр, 2005. Папір, авторська техніка

Ескіз костюма до вистави «Камінний господар» за Лесею Українкою.
Чернігівський обласний академічний український музично-драматичний
театр ім. Т.Г Шевченка, 2006. Папір, авторська техніка

Ескіз костюма до вистави «Маркіза де Сад» за п'єсою Ю. Місґи. Театральна майстерня «Сузір'я», Київ, 1995. Папір, авторська техніка

Ескіз костюма до вистави «Маркіза де Сад» за п'єсою Ю. Місґи. Театральна майстерня «Сузір'я», Київ, 1995. Папір, авторська техніка

Ескіз костюма до вистави «Отелло» В. Шекспіра. Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка, 2001. Папір, авторська техніка

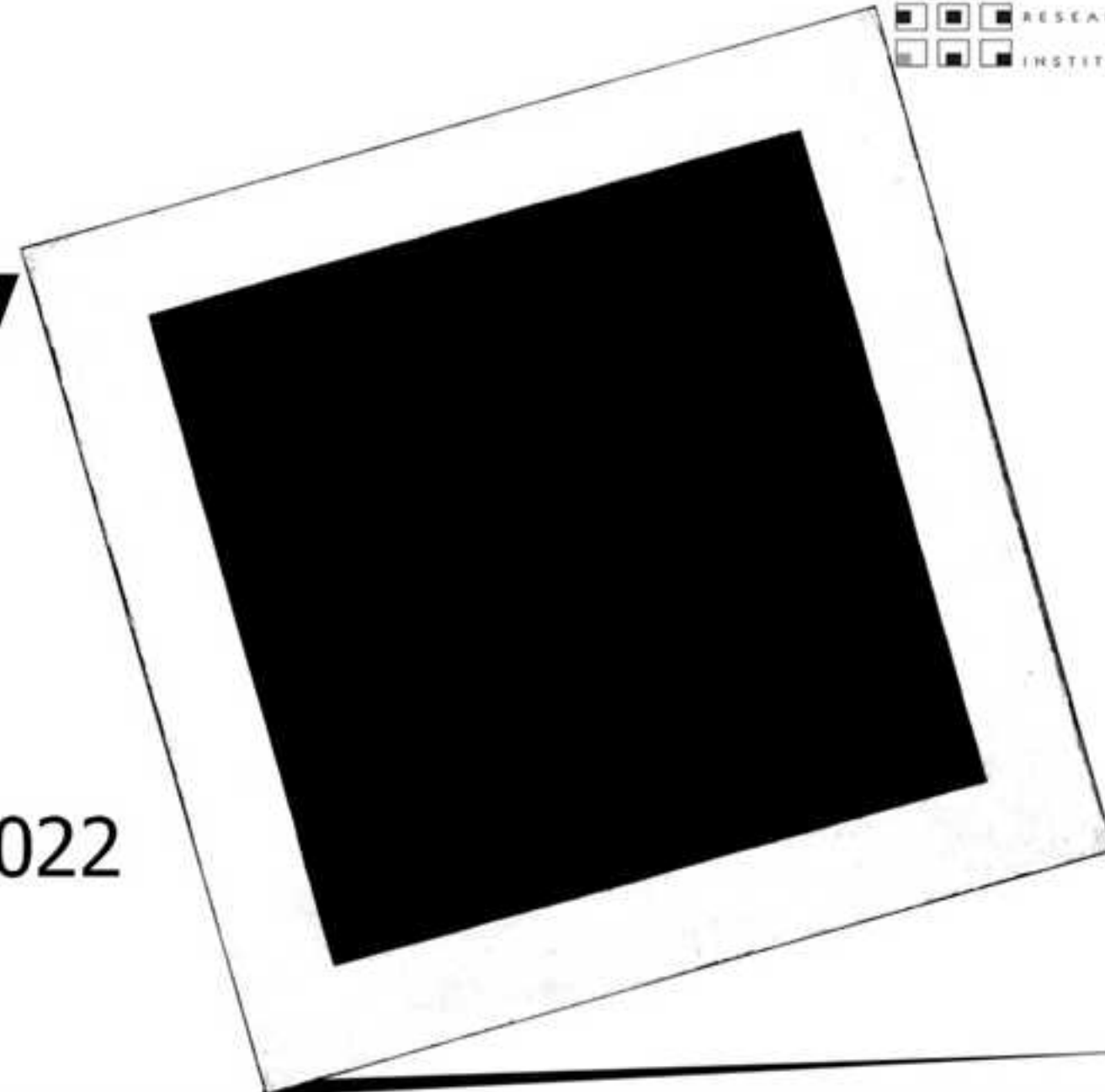

Ескіз костюма до вистави «Отелло» В. Шекспіра. Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка, 2001. Папір, авторська техніка

Theater in shelter. Painful touches.

UA
Scenography
FORUM
DURING
15.11-30.11.2022
THE WAR

MODERN ART
RESEARCH
INSTITUTE

ONLINE CONFERENCE

Topics

Practical Processes

(for Ukrainian practitioners - scenographers and directors)

- Theater in shelter. What changes has theater undergone since the full-scale offensive started?
  - How did you adapt the staging and repertoire
- Painful experiences for the artist. How have your working conditions changed?
  - Re-location, practice abroad. Pros and cons
- Scenography practices now: concepts, solutions, meanings.

Analytical processes

(for Ukrainian and international theorists and practitioners)

- How has the Ukrainian theater process changed/is it changing?
- What changes has the scenography process undergone since the full-scale offensive started?
  - How the Ukrainian artist is perceived in the world.
  - How is/has perception of the Ukrainian theater artist changed in the world?
- How have international collaborations and connections

Educational processes

(for Ukrainian and international teachers and students)

- What are the educational processes of scenographers, directors and actors in Ukraine today?
  - What are alternatives and models abroad?

Conference format

The Conference will take place online, on November 22-23,
2022

Submission process

The application package must be submitted to the organizers in English.

It must contain the following documents:

- Abstract of the proposed article/presentation (max.350 words);
- Applicant's bio/resume indicating current occupation and major past projects (max. 300 words).
  - Photo of the author (authors)
  - Please include in the subject line: Conference
  - Language of conference is ENGLISH

Results

The programme of selected articles and presentations will be announced on November 10, 2022

Applications and all related questions should be sent to
e-mail: uascenography.com@gmail.com (Liliia Voloshyna)