

Библиотека АГПУ
Отдел обслуживания

«Так пусть не гаснет рампы свет»

г. Армавир
2024

По всей планете ежегодно 27 марта отмечается Всемирный день театра. Это международный профессиональный праздник всех работников театра. Этот праздник традиционно проходит под девизом: «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами». Каждый артист, сценарист, постановщик, осветитель, костюмер, любой, кто имеет отношение к театральной жизни, считает этот праздник важным и значимым. В этот день, как правило, организуются торжественные мероприятия, концерты, проводятся мастер-классы по актерскому мастерству, благотворительные спектакли, премьеры новых постановок, встречи с талантливыми артистами. Эта ежегодная традиция появилась благодаря решению Совета Международного института театра и продолжается с 1962 года. И сейчас я хочу, чтобы вы ненадолго окунулись в мир русского театра. Начнем с истории!

История русского театра делится на несколько основных этапов. Начальный, игрищный этап зарождается в родовом обществе и заканчивается к XVII веку, когда вместе с новым периодом русской истории начинается и новый, более зрелый этап в развитии театра, завершаемый учреждением постоянного государственного профессионального театра в 1756 году.

Термины "театр", "драма" вошли в русский словарь лишь в XVIII веке. В конце XVII века бытовал термин "комедия", а на всем протяжении века -"потеха" (Потешный чулан, Потешная палата). В народных же массах термину "театр" предшествовал термин "позорище", термину "драма" - "игрище", "игра". В русском средневековье были распространены синонимичные им определения - "бесовские", или "сатанические", скоморошные игры. Потехами называли и всевозможные диковинки, привозившиеся иностранцами в XVI - XVII веках, и фейерверки.

До XVII века скоморохи

В России не было античной традиции театральных представлений. Представления бродячих артистов, скоморохов, восходящие к языческим обрядам, известны со времен Киевской Руси. В цикле фресок южной башни Софии Киевской (1037 год) изображены сцены царской охоты и скачек на византийском ипподроме, а также группа скоморохов – акробатов, танцоров и музыкантов, играющих на старинных музыкальных инструментах. Обычно скоморохи, одетые в «скоморошье платье» и маски, выступали по городам в базарные дни или по праздникам, во время народных гуляний на Масленицу или Пасху.

Русские средневековые актёры скоморохи известны с XI столетия. Среди них были музыканты, певцы, танцоры, шутники, дрессировщики диких животных (в первую очередь медведь, Медвежья потеха).

слободы Иоганн Готфрид Грегори написал пьесу об истории Эсфири и набрал актёров из московских бедняков. Первый спектакль был дан 17 октября 1672 года и продолжался 10 часов. Царь остался очень доволен, но после, вместе со всем двором, сразу отправился в баню, чтобы смыть грех от созерцания небогоугодного зрелища. Этот первый театральный эксперимент прекратился после кончины царя, через четыре года.

Первые попытки создания русского театра по западноевропейскому образцу предпринимались при дворе царя Алексея Михайловича в московском Кремле. Устройством и организацией этого театра занимался боярин Артамон Матвеев, глава Посольского приказа, один из первых «западников» при дворе. По его приказу пастор немецкой

И всё же, постепенно театр завоёвывает поклонников в среде боярства в XVII веке и затем – среди придворных Петра I. Мода содержать домашние театры всё больше распространяется в высшем свете, и во второй половине XVIII века появляется феномен крепостных театров, которые устраивались в богатых домах или загородных поместьях знатных вельмож. В конце XVIII в. в одной только Москве существовало около 15 частных домашних театров, со своими оркестрами, певчими, танцовщиками, актёрами и актрисами из крепостных. Из этой среды вышли многие выдающиеся русские актёры, такие как Михаил Щепкин, имя которого носит Малый Театр в Москве, или актриса графов Шереметьевых Прасковья Ковалёва-Жемчугова, ставшая впоследствии женой графа Николая Петровича Шереметева.

В репертуаре этих театров были, в первую очередь, пьесы европейских авторов, в основном французов и итальянцев, но вскоре появились и сочинения русских писателей. Зданий крепостных театров XVIII века сохранилось совсем мало: самые известные из них – театр графов Шереметевых в усадьбе Останкино в Москве и недавно отреставрированный Театр Гонзага в Архангельском, над декорацией которого для графа Юсупова работал знаменитый итальянский художник Пьетро Гонзага.

Крепостные актёры, европейски образованные, но, в то же время, оторванные от крестьянской среды, талантливые, но не свободные, часто становились заложниками собственной судьбы и прихоти своего господина, способного выменять их на «борзые три собаки» (Грибоедов *Горе от ума*). О трагическом конце многих молодых дарований можно прочесть и у Герцена в «Сорокеворовке» (1848), и у Лескова в «Тупейном художнике» (1883).

Указ императрицы Елизаветы Петровны от 30 августа 1756 года об учреждении в столице русского театра (Александринский театр) положил начало структуре Императорских театров России. Под эгидой Императорских театров стали постепенно объединяться уже существовавшие антрепризы, в их состав вошла труппа Волкова, а также создаваться новые театры. Именно с этого времени женские роли на сцене доверили актрисам. Первыми русскими актрисами стали Марья и Ольга Ананьины и Аграфена Мусина-Пушкина, все они вскоре вышли замуж за актёров из Ярославля.

В 1782-85 гг. в Петербурге, на месте прежнего Зимнего дворца Петра I, архитектор Джакомо Кваренги выстроил по заказу императрицы Екатерины II придворный Эрмитажный театр в классическом стиле. Устройство зрительного зала театра напоминает греческие амфитеатры с полукруглым рядом сидений, расходящихся от сцены. Говорят, что императрица осталась очень довольна таким архитектурным решением, благодаря которому практически из любой точки зала можно было свободно видеть всех присутствующих и рассматривать их наряды.

**В 19 веке были открыты самые знаменитые
театры России.**

19 ВЕК

Зарождение реализма в русском театре

Малый театр в Петербурге,
конец XIX - начало XX в.

В начале XIX века, в 1803 году при Александре I в императорских театрах впервые произошло разделение на драматическую и музыкальную труппы, музыкальная в свою очередь разделилась на оперную и балетную. Идея такого разделения принадлежала Катерино Кавосу, который сам же возглавил оперу в Санкт-Петербурге.

Малый театр в Москве

В Москве, хотя такое разделение официально произошло, музыкальная и драматическая части ещё долго были объединены единой сценой — до самого открытия в 1824 году новой драматической сцены, со временем получившей название Малого театра. Малый и Большой московские театры получили свои названия не сразу, поначалу их так называли исключительно по сравнительным характеристикам, лишь со временем они обрели официальный статус. Однако, несмотря на разделение трупп, обе сцены ещё долго были фактически неразрывны из-за общего руководства, администрации, общей костюмерной и иных необходимых театральных атрибутов.

*Варвара Асенкова,
звезда того времени...
«Муж в Тверь, а жена за
дверь»
«Дураков учить, что
мёртвых лечить»*

Звёзды Александриинки»

*Павел
Степанович
Мочалов
Без эффектных
жестов и тихим
голосом, но
страстно, искренне
и вдохновенно...*

*Одна из первых актёрских
династий России –
Василий Андреевич и
Пётр Андреевич
Каратыгины*

Александр Николаевич Островский

Русский драматург, творчество которого стало важнейшим этапом развития русского национального театра.

Около 40 лет под его руководством формировались репертуар и сценическая эстетика русского театра.

Его закон – «Верность жизненной правде»

Проф Михайлович Садовский.

Актёр московского Малого театра. Сыграл почти во всех постановках А.Н.Островского...

Конец 19 века ознаменован
драматургией А.П.Чехова...

И двумя великими именами:
К.С.Станиславский
и В.И.Немирович-Данченко...

А.Н. Островский «Гроза»

Большая роль в становлении реалистического русского театра отведена творчеству Александра Николаевича Островского. Новаторские театральные идеи Островского находили своё воплощение в первую очередь в императорских Малом (Москва) и Александринском (Петербург) театрах, а с императорских сцен переходили в частные антрепризы, работавшие в провинции.

Мариинский театр

Постепенно количество театров, входящих в управление императорской театральной конторой, увеличивалось. Это были петербургские и московские государственные театры, труппы которых размещались в Большом и Малом театре (Москва), в Мариинском, Александринском, Эрмитажном театре, Большом Каменном в (Петербурге).

Спектакль «Прекрасная Елена» в
Александринском театре (1870-е).
Фотография Карла Бергамаско

**XIX век стал для России открытием
своих талантов. Русский театр, оказавшийся прекрасным
учеником и принявший в себя основы западно-европейской
культуры, стал искать собственные пути развития, ни в коем
случае при этом не отстраняясь от своих учителей — деятелей
западно-европейской культуры.**

В XIX веке русский театр постепенно становится выразителем исключительно российских социально-общественных идей. Новые поколения драматургов, режиссёров, актёров уже целиком сосредотачиваются на истории и социальных явлениях России.

Русское театральное искусство в начале XX века

В русском театре конца XIX—начала XX в. происходит мощный подъем демократического направления, связанный с нарастанием революционного движения. Царское правительство, стараясь изолировать театр от передовой общественной мысли, поощряло заполнение репертуара императорских театров «модными» буржуазными пьесами и ремесленнической драматургией. Малый театр в Москве, Александринский в Петербурге спасало лишь высокое мастерство актеров. Лучшие из них, обогащая традиции старшего поколения, вносили в театральное искусство новые прогрессивные черты. Революционное звучание приобретает творчество великой русской актрисы М. Н. Ермоловой. Тесную связь с общественными настроениями сохраняет проникновенное искусство других корифеев Малого театра — Г. Н. Федотовой, А. П. Ленского, М.П. и О.О. Садовских, А. И. Южина, а также выдающихся актеров Александринского театра — В. Н. Давыдова, М. Г. Савиной, К. А. Вар

**Фёдор Дмитриевич
Батюшков**

Вскоре после Февральской революции Дирекция императорских театров была преобразована в Дирекцию государственных театров (директор Фёдор Батюшков), которая существовала до ноября 1917 года.

После революции все театры - императорские и частные - были объявлены государственной собственностью. Разруха социальная и экономическая приводила к тому, что людям было просто не до театров. Тем не менее театр искал пути выживания в новых условиях. Помогли годы НЭПа. Русское искусство стало понемногу возрождаться — но в новых условиях. Это было время процветания театров-кабаре.

Третья студия Московского художественного театра

Государственный академический театр Имени Е. Б. Вахтангова

Однако и драматические театры, привлекая нэпманов в зрительные залы, искали для постановки пьесы легких жанров: сказки и водевили — так на сцене недавно тогда появившейся студии Вахтангова родился спектакль по сказке Гоцци «Принцесса Турандот», за лёгким жанром которого скрывалась острые социальная сатира.

Появлялись новые театры с новыми сценическими эстетиками — например, на Арбате в 1920 году свою театральную студию Мастфор открыл Николай Фореггер — именно там делали первые сценические шаги Сергей Эйзенштейн, Сергей Юткевич, Сергей Герасимов, Тамара Макарова, Борис Барнет, Владимир Масс и ещё очень многие будущие выдающиеся деятели советского искусства.

Занятие в студии

Оперный театр Зимина

В то же время продолжали работу бывшие частные национализированные МХТ, Камерный театр, Опера Зимина, бывшие императорские и тоже национализированные Большой и Малый театры.

После некоторого перерыва продолжил в новых советских условиях свою работу единственный в мире Театр зверей дрессировщика и ученого-естественника Владимира Леонидовича Дурова.

Театр зверей имени Дурова.

**Сегодня только в Москве
насчитывается около 150 театров всех
видов и жанров – от классического
Большого театра оперы и балета до
театров оперетты, музыки, танца,
многочисленных драматических
театров, не говоря уже о кукольных и
детских театрах.**

A dramatic stage scene featuring red velvet curtains on either side, tied back with gold-colored curtain rods. The stage floor is made of polished wooden planks. The background is a deep, smoky blue, creating a theatrical atmosphere.

ТЕАТРЫ
ЖДУТ ВАС!