

Культурология

УДК 792.077

Е.А. Измайлова

Измайлова Екатерина Александровна, студентка 2 курса магистратуры Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. 40 лет Победы, 33), ei2210@mail.ru

Научный руководитель: **Лях Валентина Ивановна**, доктор философских наук, профессор Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. 40-летия Победы, 33), ValentinaLaich@mail.ru

РЕПЕРТУАР РУССКОГО ТЕАТРА XIX–XX ВВ. ДРАМАТУРГИЯ – В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

Репертуар – это лицо театра. Что произносят, какую мысль доносят актер и режиссер с театрального помоста – главные составляющие при воспитании зрителя. Человеку всегда нужны ответы на вопросы, за которыми он идет в театр. Главная мысль, актуальная сверхзадача спектакля должна быть на первом плане, чтобы удовлетворить потребность публики.

Ключевые слова: репертуар, театр, зритель, пьеса.

Е.А. Izmailova

Izmajlova Ekaterina Aleksandrovna, 2nd year student of Magistracy, in Krasnodar state Institute of culture (Krasnodar, 40 let Pobedy str., 33), ei2210@mail.ru

Scientific adviser: **Lyakh Valentina Ivanovna**, Doctor of philosophical Sciences, Professor of Krasnodar state Institute of culture (Krasnodar, 40 let Pobedy str., 33), ValentinaLaich@mail.ru

REPERTOIRE OF THE RUSSIAN THEATRE OF THE XIX–XX. DRAMA – UP WITH THE TIMES

Schedule – the person of the theater. What utter, which convey the idea of the actor and director with the theatrical platform - are the main components in the education of the viewer. Man has always wanted answers to questions for which he goes to the theater. The relevance of the thought of the performance should be in the foreground, to satisfy the need of the public.

Keywords: repertory, theater, the audience, the play.

«Хлеба и зрелищ» – этот девиз был рожден много веков назад и дошел до наших дней, не потеряв своего значения и актуальности. «Хлеба и зрелищ!», – скандировали римляне, безумствуя, не ведая, что этот лозунг приведет к падению их великой империи и величайшей античной цивилизации. «Хлеба и зрелищ» – мы слышим в новостных лентах и на улицах города. Человек не может жить без эмоций. Другой вопрос: кто, как и какими средствами достигает катарсиса. Театр – это искусство, которое следует за желаниями, предпочтениями зрителя. Репертуар одна из важнейших составляющих театрального искусства. Актуальность, идея, сверхзадача – это основополагающие термины, в выборе репертуара. Если материал отвечает на наиболее актуальные вопросы сегодняшнего времени, то такую работу стоит брать во внимание. «Современное общество не может существовать без театра, театр привлекает «демонстрированием духа, доступностью наблюдений, возвышенностью мысли, Театры являются узлами, культурными центрами, стационарными пунктами, куда устремляются думы. Немногие читают журналы, покупают книги, но «все посещают театр – точно так же, как все читают газеты, газеты и театр – самые могущественные факторы идейных влияний; обсуждается все,

выходящее из театра, как нечто конкретное, жизненное, как случай из настоящей жизни» [9, с. 14–15].

О репертуаре русского театра конца XIX – начала XX века написан свод подробных исследований с важными наблюдениями и открытиями. Но у зрителей того времени был взгляд на эти произведения, нередко существенно отличный от замысла драматурга и от нашего сегодняшнего понимания. Поэтому важно, как говорится, идти в ногу со временем, быть актуальным, востребованным.

Особенности периода XIX–XX вв. проявлялись в постановках по произведениям Чехова, Горького, Ибсена и важно отметить, что, как правило, пьесы были перетолкованы в соответствии с духом времени и по сему были востребованы у зрителя. Чеховские пьесы воспринимались как крик о том, что так жить нельзя. И те условия жизни, которые представлены, были неприемлемы. Главные герои были безвольны, без идейны, их жизнь была пассивным прозябанием. И речь шла не об отдельной личности, а об «общественном трагизме». «Соавтором» Чехова на театре, как известно, явился МХТ, впервые раскрывший глубину его пьес и новаторство драматургических приемов. Зрители ощущали результат этого союза и трактовали пьесы так, как далеко не всегда могли бы воспринять при прочтении. «Открытие» Чехова признавалось одной из главных заслуг МХТа, именно театр понял связь, которая существует между сомнительным настроением чеховских пьес и «настроением» русской души и жизни в целом, писателю удалось провести связь литературного явления с общественным желанием, вследствие чего Чехов приобрел силу и значимость в лице публики [14, с. 35–38].

Максим Горький – бунтарь века, именно такая характеристика была не случайна, ведь его пьесы пропитаны идеей о сильном естественном человеке, образ которого прослеживался в горьковских босяках. Все его герои – народ беспокойный, который стоит горой за идею полной свободы. Именно его герои побуждали общество к подъему, вселяли оптимизм и питали

деятельным настроением. Именно на театральных подмостках работы Горького побуждали в большей мере, нежели чтение [6, с. 87–88].

Генрик Ибсен был в числе наиболее ценимых и модных драматургов. Об этом авторе есть немало статей, книг, его работы входили в программы для самообразования. Сценическая история пьес Ибсена в России – один из ярких примеров тесной связи интерпретаций с социальными настроениями, зависимости судьбы пьесы от актерских и режиссерских решений. Творчество писателя пронизано мечтой о свободном, новом, счастливом человеке. В противовес идее Ницше «воля к власти», Ибсен принял для себя (и нашел союзников в лице российской интеллигенции) идею «воли к свободе», реализовав ее в постановке пьесы «Доктор Штокман» («Враг народа») [2, с. 54].

С течением времени, зрителю оказалась необходима смена политических, тяжелых спектаклей. Теперь народ шел в театр за беззаботным весельем, театр занял нишу развлечения. Появился интерес к драматургии «не из жизни». Такое желание шло от публики, которая устала от негативной окружающей действительности и от зрителя, который не желал просыпаться и жить в реальности. На первый план в репертуар театров вышли комедии и фарсы, пьесы без психологических тонкостей и глубоких идей, где смысл, как правило, лежит на поверхности, заставляя посмотреть на себя или на общество в целом со стороны [8, с. 32–33].

Для того чтобы разнообразить тусклую обыденную жизнь, когда человек ограничен в своих возможностях и довольствуется немногим, формировались новые жанры: сказка, романтическая комедия, фантастика. «Театр перешел на верный путь, стремясь увлечь красотой и заставить забыть действительность» (Ю.Л. Слонимский). Появились спектакли, которые вдохновляли зрителя: «Прицесса Турандот», драматургия Ю.Д. Беляева; «Путаница» (1909), «Дама из Торжка» (1912), «Царевна-Лягушка» (1914).

В конце XIX – начале XX века все в большей степени развивается интерес к теме семьи, любви. В цент внимания пришли работы Достоевского, на основе которого возникли новые мелодрамы: «Вера Мирцева» Л.Н. Урванцова, «Кровь» С.А. Шиманского. Тема взаимоотношений мужчины и женщины, любви, семьи во все времена интересовала зрителя и это неслучайно, так как именно для массы пьесы такой тематики были и остаются близки и понятны. Зритель идет в театр, чтобы получить ответ на вопрос, который тяготит его в личном быту, или наоборот получить те чувства, которых не хватает, зарядиться эмоциями, которые отсутствуют в реальной действительности и «проживаются» только в зрительном зале. Не всегда чувства носят положительный характер, зачастую зло, ложь, ссоры также выносятся на театральную площадку, и все это – тоже семейный сюжет («Мещане», «Живой труп»). Пьесы на семейно-бытовые сюжеты, где четко прослеживается линия добра и зла, где обязательно есть положительный честный герой, занимали почетное место в репертуаре общедоступных театров [11, с. 79–81].

Репертуар пьес определялся не только их сюжетом, идейным содержанием, литературно-художественными достоинствами. Пьесы укреплялись в репертуаре вследствие актерских и режиссерских достижений, выдающегося художественного оформления.

Именно благодаря театру мы смотрим на себя и на наше общество со стороны. Театральное искусство всегда идет и должно идти в ногу со временем, подмечая ошибки и проблемы наших дней, помогая пересмотреть их и внести корректировки.

Режиссер, отбирая материал для постановки, не может работать «с холодным носом», так как его выбор – это залог успеха. Что он хочет донести до зрителя? Что должен услышать зритель? Что должно волновать зрителя? На каждый из этих вопросов, режиссер должен дать четкий ответ и лишь тогда союз сценариста, драматурга и режиссера будет давать плоды, ради которых и нужен театр.

Список использованной литературы:

1. *Бентли Э.* Жизнь драмы. М.: Искусство. 1990.
2. *Гвоздев А.* Театральная критика. Л.: Искусство. 1997.
3. *Гладков А.* Театр. М.: Искусство. 1990.
4. *Дмитриев Ю.А.* История русского и советского драматического театра (от истоков до современности). М., 1993.
5. *Игнатов И.Н.* Театр и зрители. М.: Задруга. 2000.
6. *Карягин А.А.* Драма как эстетическая проблема. М.: Наука. 1991.
7. *Павленко А.* Теория и театр. СПб.: Наука. 2006.
8. *Петровская И.Ф.* Театр и зритель российских столиц. СПб., 1990.
9. *Петровская И.Ф.* Театр и зритель провинциальной России. Вторая половина XIX века. СПб., 1990.
10. *Хайченко Г.А.* Русский народный театр конца XIX – начала XX века. М., 1995.
11. *Хайченко Г.А.* Сцена и время. М., 1997.
12. *Чехов М.* Литературное наследие: в 2 т. / сост. И. Аброскина, Н. Крымова: М.: Искусство, 1986.