

УДК 792.077

Искусствоведение

Измайлова Е.А.,
студентка 1 курса магистратуры КТ-15
Краснодарского государственного
института культуры.
Научный руководитель:
Комиссинская Л.В.,
кандидат искусствоведения, доцент
Краснодарского государственного
института культуры

ТРАНСФОРМАЦИЯ РУССКОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ НА РУБЕЖЕ XIX–XX ВЕКОВ. К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ

Аннотация: театр как искусство коллективное, синтетическое, пространственно-временное имеет свою особенную систему. Очень важно эту систему развивать и поддерживать наработанное. Актуальность выбранной темы заключается в том, что театральное искусство с древнейших времен и до сегодняшнего дня имеет огромное значение в воспитании и развитии личности. Но невозможно работать в какой-либо системе не зная не только ее истоков, но и тех трансформаций, которые определяют в значительной степени ее сегодняшнее состояние, закономерности развития.

Ключевые слова: театр, любительский театр, режиссер, зритель, репертуар, система.

Izmailova E.A.,
1st year student of Magistracy
CT-15 in Krasnodar state
Institute of culture.
Scientific adviser:
Komissinskay L.V.,
Ph.D., Associate Professor
Krasnodar state Institute of culture

TRANSFORMATION OF RUSSIAN THEATRICAL CULTURE AT THE TURN OF XIX–XX CENTURIES. BY THE STATEMENT OF THE PROBLEM

Summary: theatre as an art collective, synthetic, space-time has its own special system. It is important to the system to develop and maintain the tried and tested. The relevance of the chosen theme is that the theatrical art from ancient times to the present day is of great importance in the education and personal development. But it is impossible to work in any system without knowing not only its origins, but those transformations, which determine to a large extent, its current state, the laws of development.

Keywords: theater, community theater, director, audience, repertory system.

Искусство рождается и продолжает свою жизнь во времени и пространстве. Театральное искусство с древнейших времен и по сегодняшний день имеет огромное значение в воспитании и развитии личности, в духовной жизни общества: на что побуждает театр, какие мысли, чувства возбуждает театральное искусство – это и есть его вклад в жизнь общества. Театр синтетический вид искусства, и все его составляющие воздействуют комплексно на формирование человеческой личности.

История возникновения театра уходит в далекое прошлое. Но рубеж XIX–XX – веков это время воз-

никновения новой театральной профессии режиссера и в европейском, и в русском театре. Благодаря такой трансформации родилась принципиально новая театральная эстетика. У истоков ее рождения стоял М. Рейнхардт, Ш. Дюллен, В. Немирович-Данченко, К.С. Станиславский и др. Они прошли путь от театрального любительства до создания профессионального драматического театра. Каждый из них создал свой новый метод, который свидетельствовал о трансформации театра на рубеже XIX–XX веков [6, с. 10–16].

Трансформация русского театра на рубеже XIX–XX веков, в первую очередь, проявлялась в особенностях репертуара профессиональных столичных театров и любительских театров российских провинций. Когда репертуар подвергался режиссерскому анализу, внимание обращалось главным образом на то, что получало признание зрителей [4].

Мы разделяем мнение И.Ф. Петровской, Г. А. Хайченко и других критиков [3,7] о том, что режиссерское и актерское перетолкование пьес, а не только их объективное содержание стало определять репертуар театральных организаций на рубеже XIX–XX веков в связи с трансформацией русского театра.

В русском театре на рубеже XIX–XX веков значительно изменяется состав театральной публики. В нее стали входить различные представители, так называемых низших слоев городского населения, включая заводских рабочих, мелких служащих, крестьянство и др. Процесс был двусторонним: рост городского населения и расширение интереса к театру предопределяли дальнейшее умножение театральных антреприз, а появление новых театров, в том числе на окраинах, порождало новых зрителей. Но все же по общему подсчету, основную массу театральной публики во всех театрах, кроме «народных», составляли интеллигенция и буржуазия [5, с. 22–26].

Зрители шли в театр не для того лишь, чтобы внимать пьесе, о чем-то информирующей, побуждающей размышлять, позволяющей «попереживать» или посмеяться. Они ходили смотреть прославленного или просто любимого актера в его новой или все той же – любимой – роли, они стремились постичь замысел режиссера и художника.

Актер – это уникальное создание, который с помощью своего тела, голоса обогащает драматическое произведение в меру своих талантов, возможностей, сценического мастерства и актерского опыта. Благодаря актерской работе пьесы получали более глубокий смысл, появлялись характеры, которые более выпукло говорили о проблеме дня. Театральную публику покоряли сила переживаний, актерская вера в предлагаемые обстоятельства, артистичность. Все это создавало искусство, которое хотелось воспринимать и, самое главное, театр заставлял не только чувствовать своего зрителя, но и думать [1, 9].

О театре на рубеже XIX–XX веков часто говорили как об отвлечении от повседневной, обыденной жизни. Считалось, что театр для многих являлся монастырем, храмом, куда ходят для того, чтобы спастись от реальной действительности, от жестокого мира. Многие современники той поры утверждали, что театр является местом отдохновения в тяжелые времена, возможностью скрыться от кошмара одиночества. Но верно и другое: театр – это место, избавляющее от повседневной суеты. Однако не все были такого мнения. Одним хотелось легкого развлечения, другим – особого рода одухотворенности. Но бесспорной кажется мысль о том, что театр – это искусство, создающее иллюзию действительности, отличной от прозаической повседневности, что он – это «нас возвышающий обман». [8, с. 47–53].

На рубеже XIX–XX веков повсеместно активные, творческие заинтересованные люди создавали театральные кружки, товарищества, студии, общества любителей драматического искусства. К.С. Станиславский и его союзники, ученики и продолжатели (В. Мейерхольд, Е. Вахтангов и др.) стали родоначальниками театральной студийной системы, по сути, они стали основателями современного любительского театра. Участниками таких театров, как правило, были далеко не профессиональные актеры. Но при этом основной чертой, которая объединяла данные союзы, оставалась свобода коллективного творчества – ведь в театре играют лишь до тех пор, пока это приносит удовольствие его участникам, когда каждый получает отклик зрительного зала. Внутренняя свобода помогала и подталкивала коллективы к творческим экспериментам, поиску новых театральных жанров и т.п. [2, с. 62–66].

Станиславский был создателем новой эстетики сценического искусства, утверждавшей взгляд на спектакль как на целостное художественное произведение, где все компоненты: образ, создаваемый актером, пластическое решение, декорации, музыкальное оформление и т.д. – подчинены общей идее, общему замыслу и согласованы между собой. Новые цели, поставленные перед всеми творцами спек-

такля, принципиально изменили роль каждого из них в его создании.

Театр обозначенного периода поднимал споры на актуальные темы того времени – в чем заключается сущность, задачи и цели театрального искусства. В связи с этим появились две основные точки зрения. Первая доказывала: главная цель театра – воспитать и духовно обогатить участников коллектива в процессе создания спектакля, т.е. важен не результат, а процесс, важно также «благотворить» душу простого зрителя [4, с. 27–35].

Вторая точка зрения была противоположна первой, так как главным являлся не процесс, а конечный результат, т.е. качество проделанной работы, результат, который содержался в окончательной постановке – в спектакле.

Современный театральный процесс в равной мере должен объединить эти две цели, обозначившиеся еще в период театральной трансформации русского театра рубежа XIX–XX веков. Правда, пропорции могут быть разными. Представляется, что кроме пассивной, созерцательной позиции (в большей степени) в качестве зрителя, сегодня важной должна быть задача вовлечения (особенно детей и подростков) в театральный творческий процесс в любительских театральных коллективах. Это сформирует не только необходимые эстетические чувства, но и способствует раскрытию общих и профессиональных способностей будущих граждан России. Как известно: «Сегодня дети – завтра народ!».

Список использованной литературы:

1. Божерянов И.Н. Иллюстрированная история русского театра XIX века. М., 1990.
2. Дмитриев Ю.А. История русского и советского драматического театра (от истоков до современности). М., 1993.
3. Зингерман Б.И. Очерки истории драмы XX века. М., 1997.
4. Петровская И.Ф. Театр и зритель российских столиц. СПб., 1990.
5. Петровская И.Ф. Театр и зритель провинциальной России. Вторая половина XIX века. СПб., 1990.
6. Федорова В.Ф. Русский театр XIX века. СПб., 1994.
7. Хайченко Г.А. Русский народный театр конца XIX – начала XX века. М., 1995.
8. Хайченко Г.А. Сцена и время. М., 1997.
9. Яковкина Н.И. История русской культуры: XIX век. СПб., 2002.