

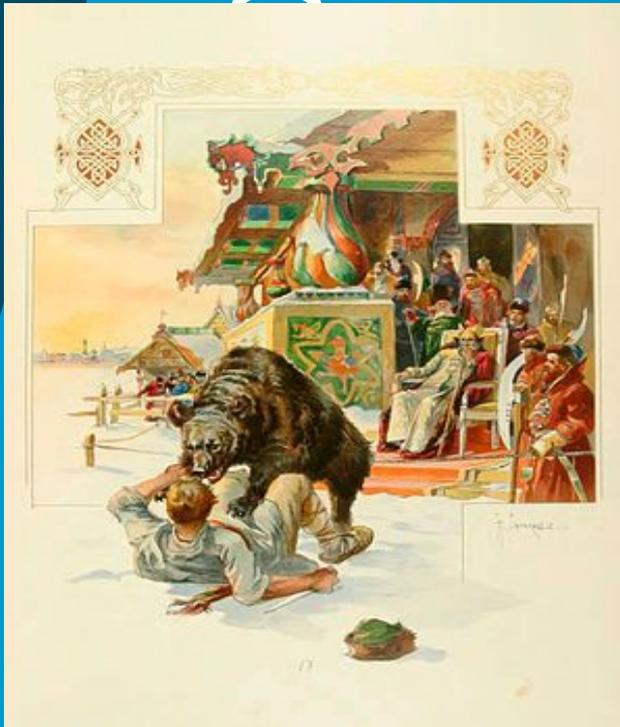

ИСТОРИЯ РУССКОГО ТЕАТРА

**«У театра великая будущность,
как у всего, что имело великое прошлое»**

Карел Чапек

До XVII века скоморохи

Потеха при царе Иоанне Васильевиче Грозном. С акварели Н. Самокиша

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

балаган

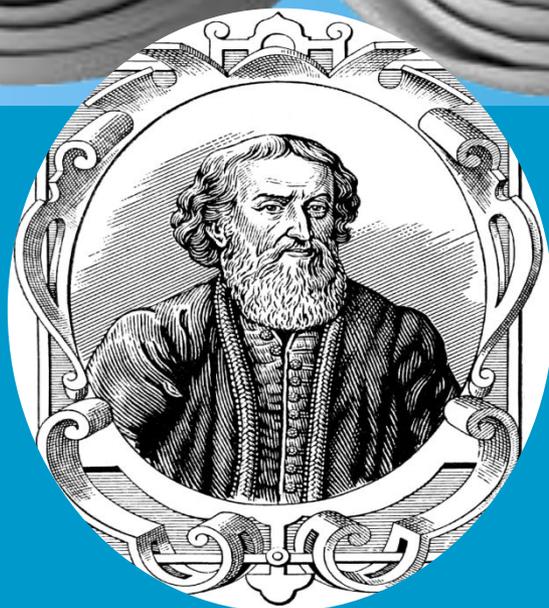
А. Попов. Балаганы в Туле. 1873

Скоморохи стали строить на городских площадях легкие постройки для своего жилья и приема посетителей-зрителей — балаганы. Под балаганные представления выделялись точно установленные сроки — как правило, масленичные и пасхальные гуляния, торговые ярмарки и т. п. И хотя официально считается, что первый в России балаган был связан с именем Петра I, народные представления на Руси известны издавна.

Ф. Н. Рисс.
Скоморохи
в деревне. 1857

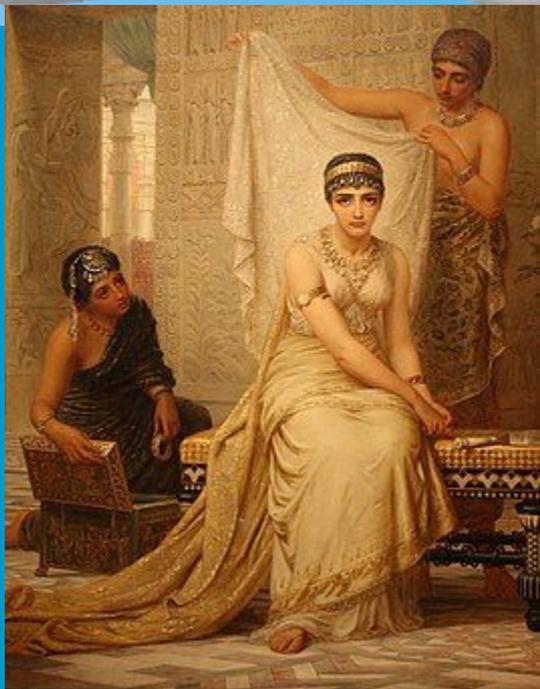
Из театральных атрибутов скоморохи использовали кукол, маски, раёк, первые музыкальные инструменты — гусли, дудки, и т. д. Однако балаганы ещё долгое время продолжали существовать как места для ярмарочных представлений, да и сами эти шутейные представления на ярмарках, городских и рыночных площадях получили название балаганов.

XVII век

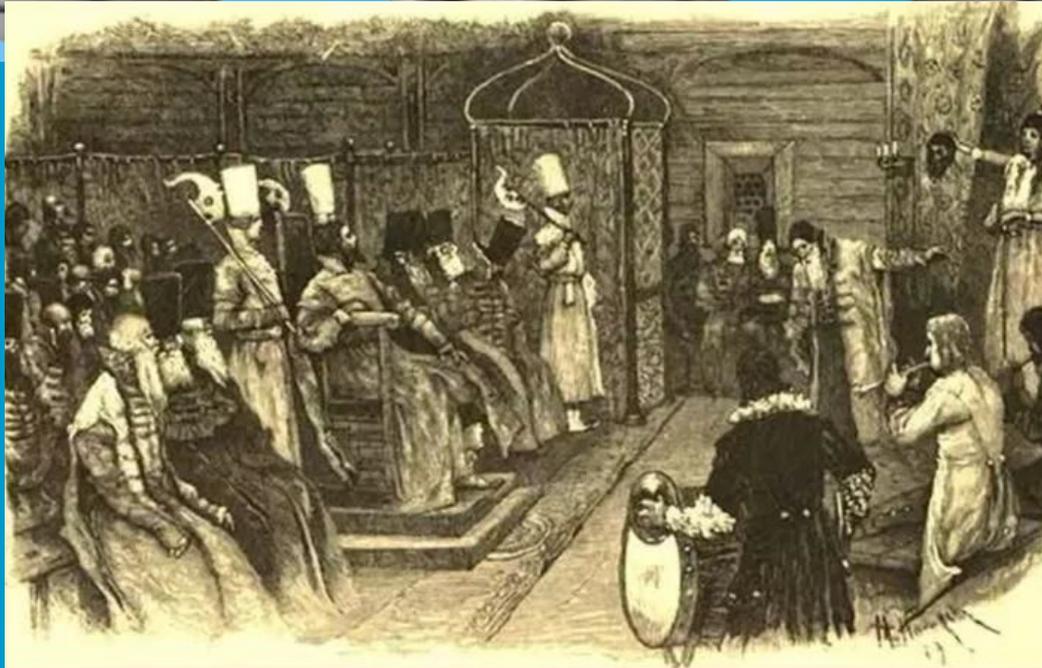
Артамон
Матвеев

Первый царский театр в России принадлежал Алексею Михайловичу и просуществовал с 1672 года до 1676 года. Начало его связано с именем боярина Артамона Матвеева, который первым и подал идею создания театра по образцу европейского русскому царю, искавшему различные увеселительные мероприятия. Артамон Сергеевич велел проживавшему в Москве пастору Немецкой слободы Иоганну Готфриду Грегори заняться набором актёрской труппы, что тот и исполнил с прилежным старанием.

Есфирь

Пастор Иоганн Готфрид Грегори не только взялся за обучение новоявленных актёров, но и сочинил пьесу на библейский сюжет о Есфири, спасшей еврейский народ от бесчинств Амана. Пьеса, получившая название «Артаксерксово действие», была написана на родном языке автора — немецком, однако решено было дать спектакль на русском языке.

17 октября 1672 года прошло открытие долгожданного театра и первое представление. На этом важном событии присутствовали сам царь и все его ближние бояре. Царь сидел в кресле, царица с детьми смотрела «сквозь решетку или, вернее, сквозь щели особого, досками отгороженного помещения», присутствовавшие вельможи стояли прямо на сцене. Представление длилось десять часов, но царь досмотрел всё до конца и остался очень доволен.

Театр был закрыт в связи со смертью царя Алексея Михайловича, случившейся 29 января 1676 года.

Крепостные театры

Явившись на первых порах забавой двора, крепостной театр тогда же получил распространение и среди близко стоявшего ко двору боярства. Боярин Милославский, получивший прозвание «потешного», кн. Як. Одоевский и любимец царевны Софьи кн. В. В. Голицын. В Петербурге уже во времена Елизаветы существовали театры в доме гр. Ягужинского и гр. Петра Шереметева. Этот обычай богатых вельмож заводить у себя постоянные домашние театры сохранялся очень долго.

Прасковья Жемчугова

Домашние театры при дворе и у знатных бояр способствовали появлению на сцене женщин (уже в теремах царевны Софии).

К выдающимся русским крепостным актрисам надо отнести и блиставшую в театре графов Шереметевых Прасковью Жемчугову-Ковалеву, бывшую крепостную актрису, ставшую графиней Шереметевой.

Крепостной театр

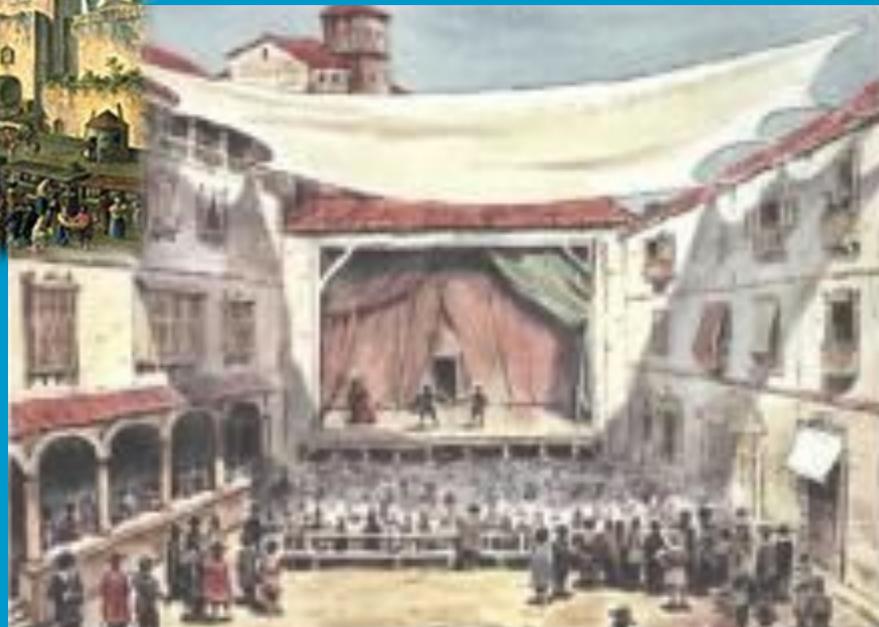
Репертуар этих театров составляли, как правило, произведения европейских авторов и музыкантов: композиторов Пьера Монсиньи, Андре Гретри, Никколо Пиччини, Моцарта, а также литературные драмы французских классицистов (Жан-Жак Руссо, Дени Дидро). Однако уже появлялись и русские авторы. Одна из ролей, в которых блистала Жемчугова — Зельмира в опере «Зельмира и Смелон, или Взятие Измаила» композитора О. А. Козловского, сочиненной на основе сюжета отечественной истории.

Гастрольные иностранные антрепризы

Итальянские, немецкие и французские труппы широко были распространены в XVII веке. Театральное дело при высочайшем дворе, заглохшее с кончиной Алексея Михайловича, было возобновлено Петром I.

«В 1702 г. Петр Великий отправил бывшего „комедиянта“, венгерца Ягана Сплавского, в Данциг, чтобы нанять там труппу. Сплавский привез в Москву девять комедиантов под управлением Куншта».

Театр был переведён из царских хором на Красную площадь, где была воздвигнута особая «комедийная храмина».

Тобольский
государственный
драматический театр
имени П. П. Ершова,
основан в 1705 г.

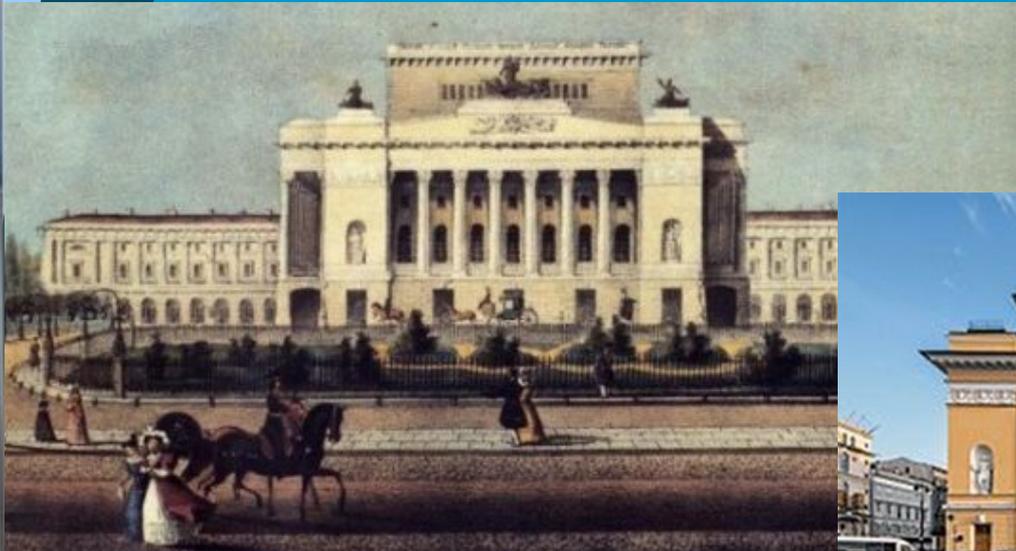
В эпоху Петра театральное дело развивалось также и в провинции. Так, 1705 годом датируются первые упоминания о театральных представлениях в городе Тобольске, где пропагандистом театра выступал местный митрополит Филофей Лещинский.

Василий Суриков.
Большой маскарад
в 1722 году на улицах
Москвы с участием
Петра I и князя-кесаря
И. Ф. Ромодановского.

Примеру Петра I подражали и последующие царственные особы. Например, со вступлением на престол императрицы Анны Иоанновны возобновились придворные спектакли, маскарады и прочие увеселения. Помещение, приспособленное для этой цели, стало носить название «комедии» и находилось в «новом Зимнем доме».

Императорские театры

День 30 августа 1756 года вошёл в русскую историю как положивший начало структуре Императорских театров России: императрица Елизавета Петровна издала указ об учреждении в Санкт-Петербурге Российского театра, поручив управление театра Сумарокову (ныне Александринский театр).

XVIII век. Театр при Елизавете Петровне

Зимний дворец,
в котором
выступала
Елизавета
Белоградская

В царствование Елизаветы Петровны музыкальное и театральное дело очень выросло и стало на ноги. Никогда до тех пор Петербург не представлял такого изобилия и разнообразия зрелищ. Совместно с иностранными труппами стали выступать русские артисты. Так, с 1751 года в Зимнем дворце в составе Петербургской придворной итальянской труппы выступала Елизавета Белоградская, считающаяся первой профессиональной певицей России.

Университет
в 1820 году

В Москве русское сценическое искусство началось в 1756 году с открытия театра при Московском университете, который возглавил М. М. Херасков.

Театр при Екатерине II

При восшествии на престол Екатерины II придворных трупп в Петербурге было три: итальянская оперная, балетная и русская драматическая; в качестве вольной имела разрешение на представления немецкая труппа. В 1762 году была образована французская драматическая труппа.

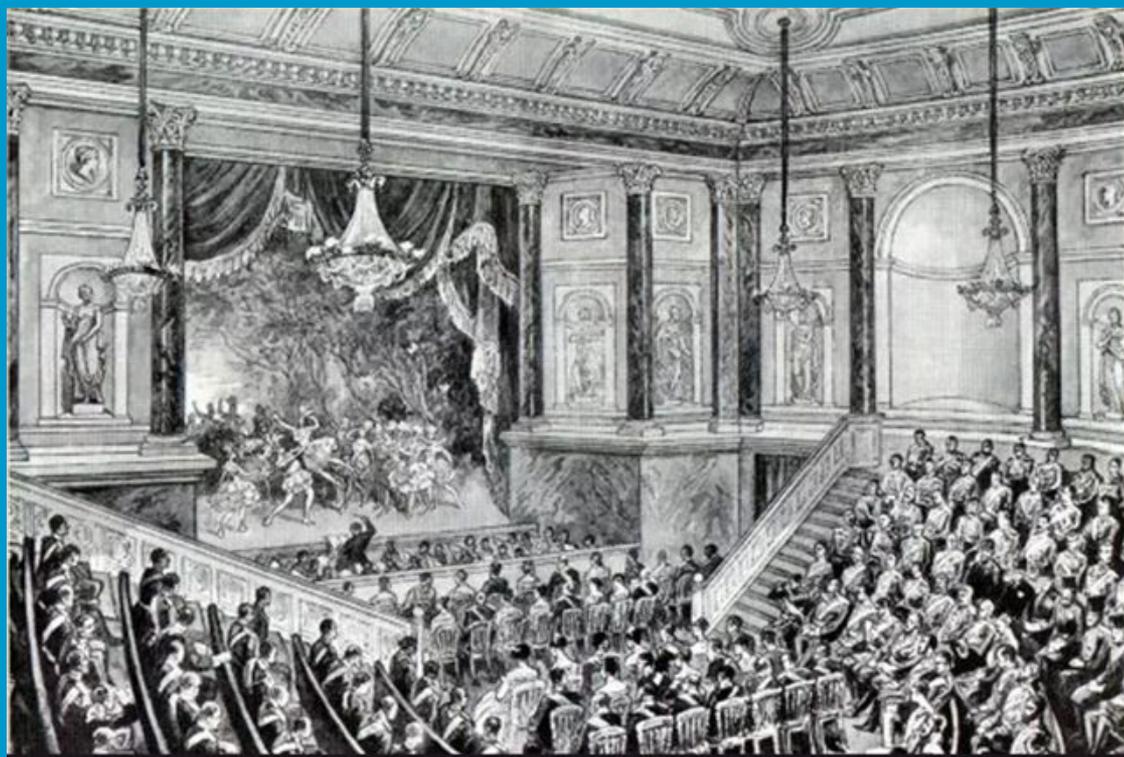
Эрмитажный театр при Екатерине II.
С гравюры Н.А. Дмитриева-Оренбургского.

Эрмитажный театр

Кроме спектаклей постоянных придворных трупп, при дворе Екатерины II показывали довольно часто любительские спектакли в Эрмитажном театре.

при

Зал Эрмитажного театра в день парадного спектакля
в честь пребывания персидского шаха в Петербурге
13 мая 1889 года..

Знаменский Оперный дом

«После первого московского театра при Московском университете постоянно действующая антреприза началась в Москве с открытием в 1766 так называемого Российского театра, который возглавил полковник Н. С. Титов.

Для его спектаклей императрица Екатерина II предоставила помещение московского придворного театра — Головинский Оперный дом [в Лефортове].

С 1 марта 1769 Титов отказался от руководства театром, и в июле антреприза перешла к Дж. Бельмонти и Дж. Чинти, которые для спектаклей сняли дом графа Р. И. Воронцова на улице Знаменке (так называемый Знаменский театр).

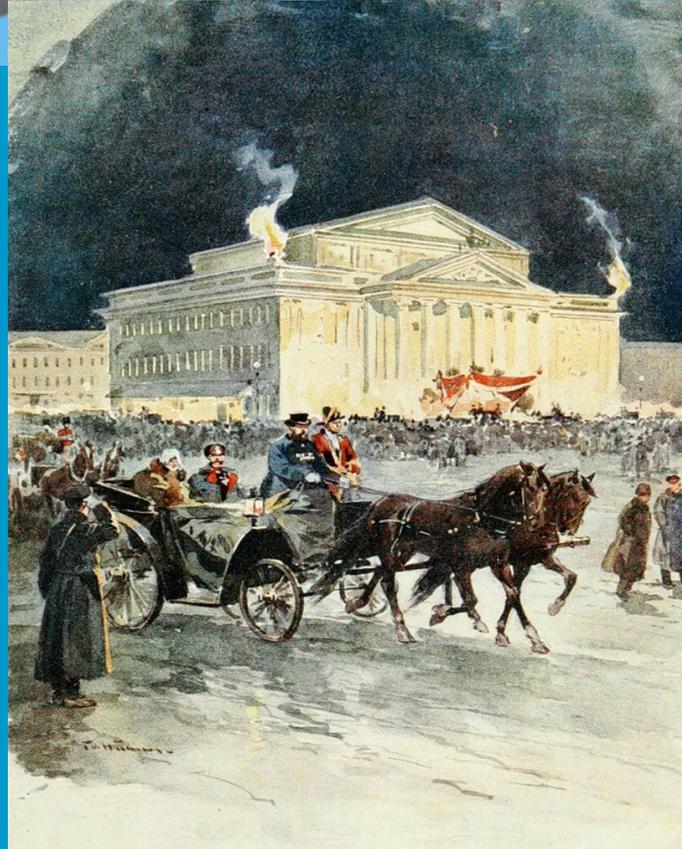

Боковой фасад Большого Петровского театра. Чертеж из Альбома Комиссии для строений. 1832

Во время чумы 1771 года Бельмонти умер, а Чинти исчез, и основным владельцем московской антрепризы стал князь П. В. Урусов, принявший к себе в товарищество в августе 1776 английского антрепренера и механика Михаила Егоровича Медокса. В феврале 1780 Знаменский театр сгорел, и вскоре Медокс построил Петровский театр.

Петровский театр на рубеже XVIII-XIX вв.

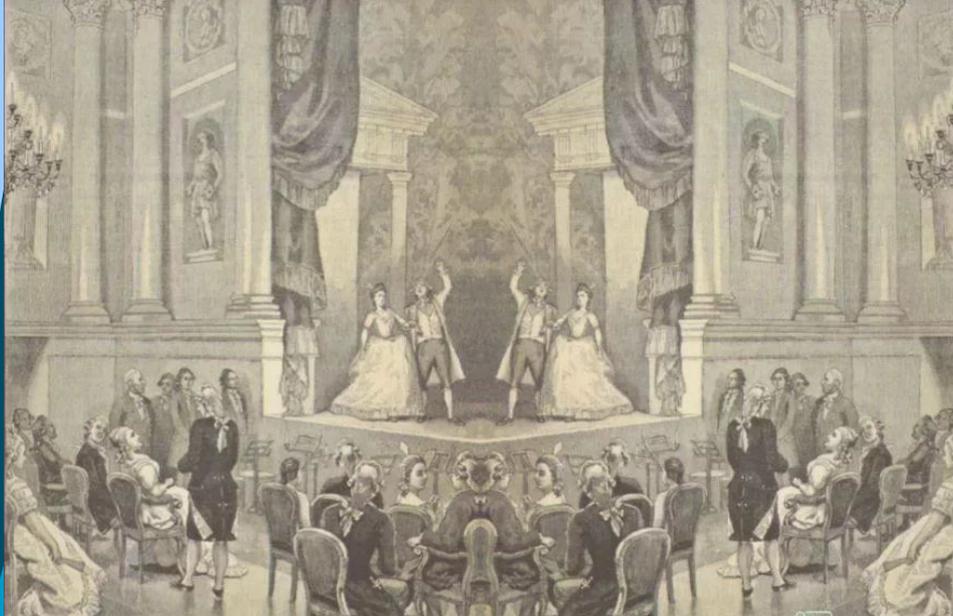
28 марта (17-го по ст. стилю) 1776 г. Екатерина II подписала прокурору князю Петру Урусову «привилегию» на содержание спектаклей, маскарадов, балов и прочих увеселений сроком на десять лет. Эта дата считается днем основания московского Большого театра.

На пустынной петербургской площади в 1783 г. веле­нием императрицы Екатерины II воздвигнут Большо­й Каменный театр. В XVIII и XIX вв. в нем устраивали балы и маскарады, шли драматические спектакли. Здесь состоялись премьеры опер Глинки, которые положили начало русской классической опере: "Жизнь за царя" и "Руслан и Людмила". С 1843 г. здесь обосновалась итальянская оперная труппа, и звучали великие голоса - Дж. Рубини, П. Виардо-Гарсиа, А. Тамбурини, А.Патти.

Спектакль в московском Большом театре по случаю священного коронования императора Александра II, 1855 год

На сцене театра при Екатерине II

Наряду с развитием императорских (государевых) театров при Екатерине II значительно увеличивалось количество дворовых крепостных театров в помещичьих усадьбах. При Екатерине II славились театры Румянцева, Волконского; у гр. Шереметева было четыре театра. В 1790-х гг. в Москве насчитывалось около 15 частных театров. При этих домашних театрах были оркестры музыки, оперные и даже балетные труппы из крепостных.

«Урок танцев»
Эдгара Дега

Екатерина II придавала театру высокое воспитательно-образовательное значение, но это сознание в её время было только теоретическим. На самом деле театр оставался благонравным развлечением, в котором балеты, оперы и драматические представления играли совершенно одинаковую роль. Всё же театр явился в России первым проводником народности (Лукин, Аблесимов, Фонвизин).

XIX век и начало XX века

В 19 веке были открыты самые знаменитые театры России.

XIX век и начало XX века

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 Катерине 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.

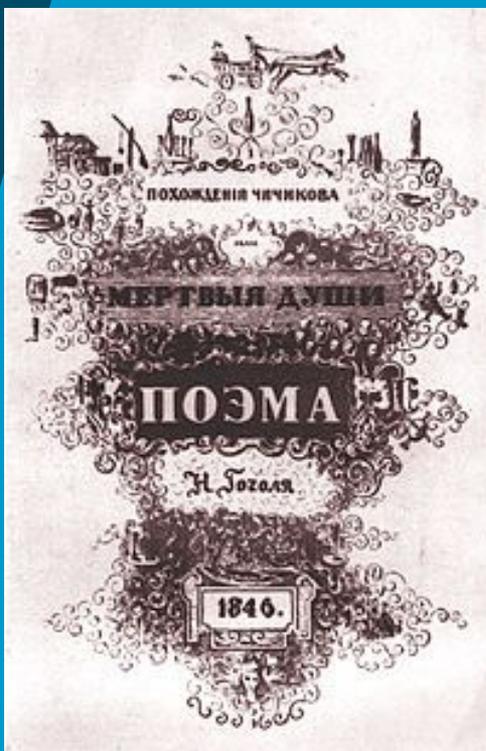
Мариинский театр

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.

На театральной сцене, наряду с произведениями классической европейской драмы, занимали своё место отечественные произведения. Серьёзные драмы выдающихся русских литераторов Пушкина, Лермонтова, Гоголя, а также произведения менее значимых литераторов (Хмельницкий; Потехин; Ленский; Тарновский), отнюдь не теснили произведения европейских драматургов, а становились в единый ряд с ними.

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.

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.

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 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.

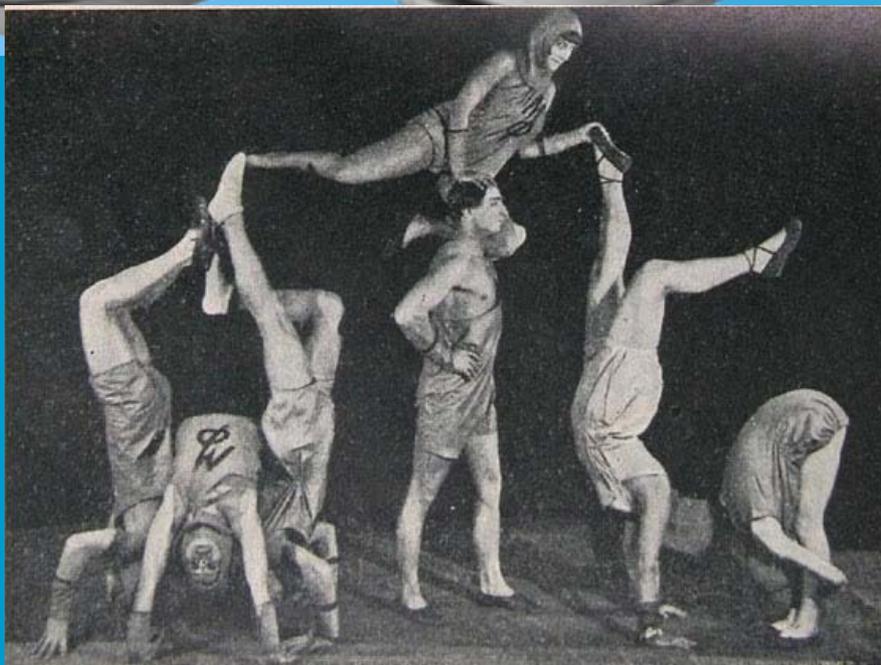

Третья студия Московского художественного театра

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 острая социальная сатира.

Занятие в студии

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.

Оперный
театр
Зими́на

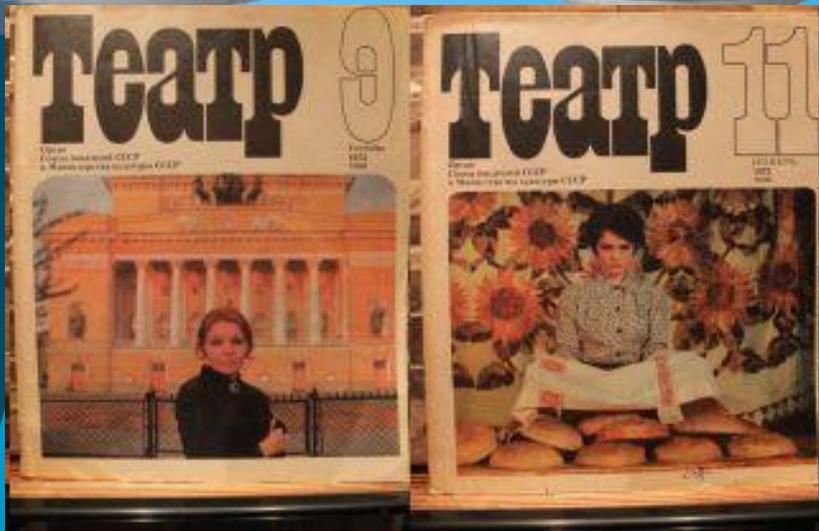
В то же время продолжали работу бывшие частные национализированные МХТ, Камерный театр, Опера Зимина, бывшие императорские и тоже национализированные Большой и Малый театры.

Театр зверей
имени Дурова.

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

Театр в СССР

В Большом театре появились оперы и балеты на исключительно советские сюжеты; была создана высококлассная школа классического балета; шли интересные пьесы талантливых советских авторов на драматических сценах; новые имена актёров, режиссёров, танцоров, балетмейстеров, певцов, эстрадных исполнителей заняли высокое место в истории русского театра; появилась советская театральная аналитика, театроведение, стал выходить журнал «Театр».

Г. Уланова (Джульетта) и Ю.
Жданов (Ромео)
в балете «Ромео и
Джульетта», 1.10.1954

Навсегда в истории страны остались имена
Месереров, выдающихся артистов балета
и хореографов Галины Улановой,
Майи Плисецкой, Константина Сергеева, Юрия
Григоровича и многих других

Камерный
театр
Таирова

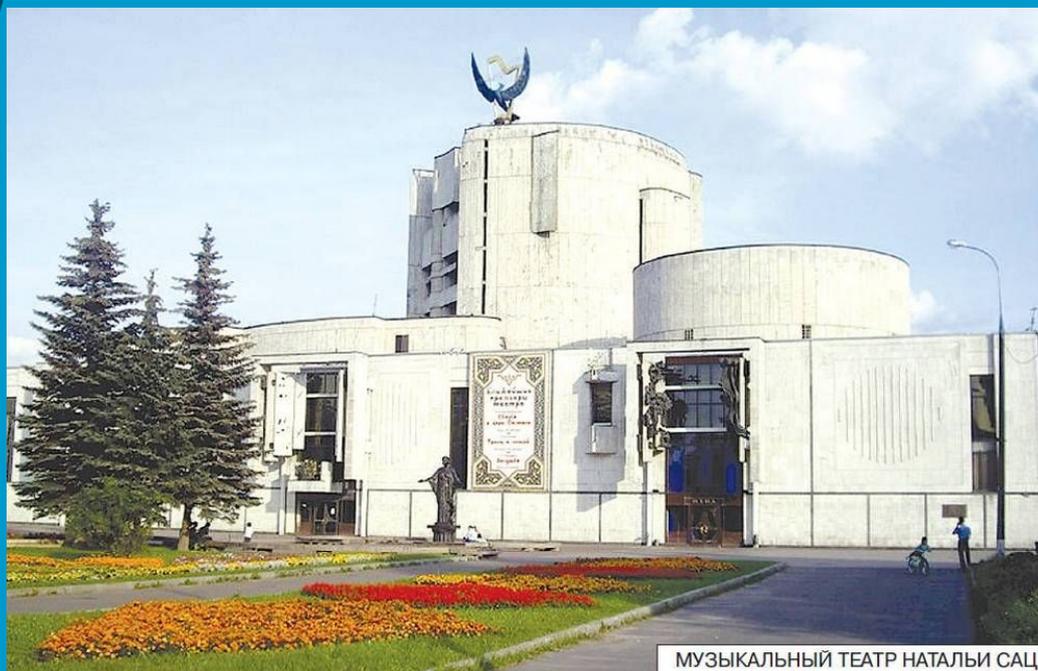
В течение 3 десятилетий часть театров была фактически разгромлена (Мастфор — в 1924 году; Театральное движение «Синяя блуза» — в 1933 году; Театр им. Мейерхольда (ГосТиМ) — в 1938 году; Еврейский театр (ГОСЕТ) с Соломоном Михоэлсом — в 1949 году; Камерный театр Таирова — в 1950 году), а многие деятели культуры расстреляны или приговорены к заключению.

В период «оттепели» в культуру театра стремительно вошло поколение шестидесятников. Открылся знаменитый московский театр на Таганке под руководством Юрия Петровича Любимова. Театр на Таганке сразу стал самым популярным театром не только Москвы, а и всей страны на долгие годы.

Ещё одно большое новшество времени — в 1963 году в Москве, в районе Измайлово, появился Театр мимики и жеста, преобразованный из студии, первый в мире стационарный театр для глухонемых.

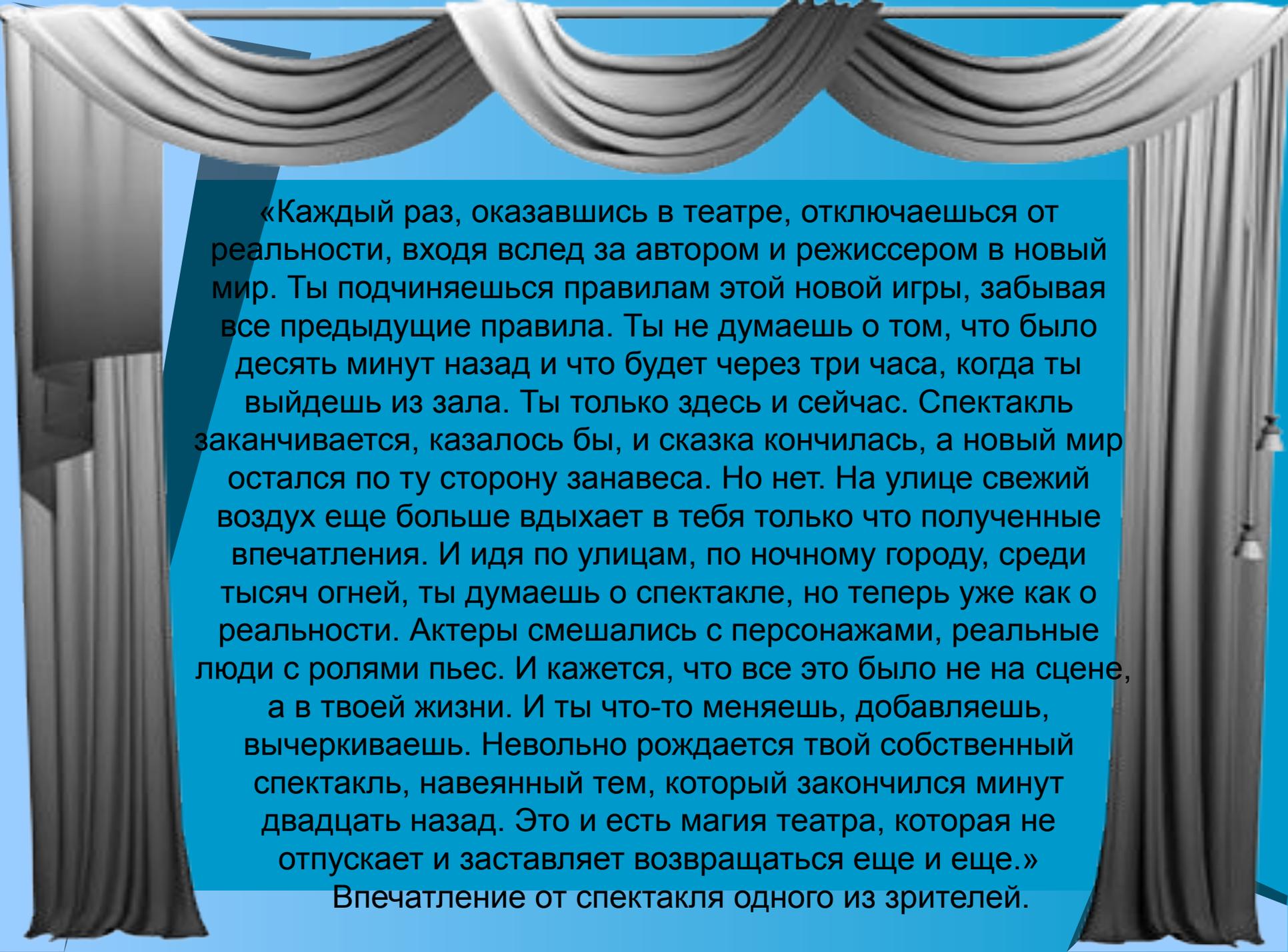
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР НАТАЛЬИ САЦ

В Советском Союзе открывались детские театры, ТЮЗы (театры юного зрителя), 21 ноября 1965 года торжественно открылся Московский государственный академический детский музыкальный театр под руководством Наталии Ильиничны Сац.

XXI век

Появилось много новых театральных сцен.

«Каждый раз, оказавшись в театре, отключаешься от реальности, входя вслед за автором и режиссером в новый мир. Ты подчиняешься правилам этой новой игры, забывая все предыдущие правила. Ты не думаешь о том, что было десять минут назад и что будет через три часа, когда ты выйдешь из зала. Ты только здесь и сейчас. Спектакль заканчивается, казалось бы, и сказка кончилась, а новый мир остался по ту сторону занавеса. Но нет. На улице свежий воздух еще больше вдыхает в тебя только что полученные впечатления. И идя по улицам, по ночному городу, среди тысяч огней, ты думаешь о спектакле, но теперь уже как о реальности. Актеры смешались с персонажами, реальные люди с ролями пьес. И кажется, что все это было не на сцене, а в твоей жизни. И ты что-то меняешь, добавляешь, вычеркиваешь. Невольно рождается твой собственный спектакль, навеянный тем, который закончился минут двадцать назад. Это и есть магия театра, которая не отпускает и заставляет возвращаться еще и еще.»

Впечатление от спектакля одного из зрителей.

