

РУССКИЙ ТЕАТР XX ВЕКА
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
МХК 11 КЛАСС

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 ремесленной 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. Варламова.

М. Н. Ермолова

Создание МХАТа

Началом Художественного театра считается встреча в ресторане «Славянский базар» 19 июня 1897 года уже известного к тому времени театрального деятеля, актёра и режиссёра Константина Сергеевича Станиславского и опытного педагога и драматурга Владимира Ивановича Немировича-Данченко. Первоначально назывался Художественно-общедоступный театр. «Общедоступность» нового театра предполагала в первую очередь невысокие цены на билеты; поскольку найти необходимые средства не удавалось, решено было обратиться за субсидиями в Московскую городскую думу. Немирович-Данченко представил в Думу доклад, в котором, в частности, говорилось: «Москва, обладающая миллионным населением, из которого огромнейший процент состоит из людей рабочего класса, более, чем какой-нибудь из других городов, нуждается в общедоступных театрах». Но субсидии получить не удалось, в итоге пришлось обратиться за помощью к состоятельным пайщикам и повысить цены на билеты. В 1901 году слово «общедоступный» из названия театра было удалено, но ориентация на демократического зрителя оставалась одним из принципов МХТ.

Открытие театра

Московский Художественно-общедоступный театр открылся 14 (26) октября 1898 года первой на московской сцене постановкой трагедии Алексея Толстого «Царь Фёдор Иоаннович». Спектакль был совместной постановкой К. Станиславского и Вл. Немировича-Данченко, заглавную роль в нём сыграл Иван Москвин.

Иван Москвин в роли царя Федора
Иоанновича

А. П. Чехов читает Чайку артистам Художественного театра.

17 декабря 1898 года состоялась легендарная премьера чеховской «Чайки».

Стремясь дать ответ на животрепещущие проблемы современности, Московский Художественный театр обращается к драматургии А. П. Чехова, М. Горького. В спектаклях «Чайка» (1898 г.), «Вишневый сад» (1904 г.) зрители увидели призыв к преодолению обывательщины, веру в ценность человека, тоску по лучшей жизни.

- Особенно важное значение имела постановка пьесы Горького «На дне» (1902 г.), пробудившая чувство высокого гуманизма и гневный протест против вопиющих несправедливостей буржуазного строя.

Постановка «Вишневый сад» (1904)

Театр в революционный период

Несомненно, театр поддавался революционным настроениям. В период реакции, наступившей после поражения революции 1905—1907 гг., в русском театре усиливаются символистские направления, начинается поход против реализма. В Московском Художественном театре ставятся символистские, проникнутые пессимизмом пьесы.

Театр в Ярославле до 1909

В Москве вторым университетом было принято называть московский Малый театр. Но таким же университетом являлся в русской театральной провинции и театр в Ярославле.

Сезон 1899 – 1900 годов ознаменован подготовкой к юбилею и празднованием 150-летия российского национального театра. На юбилейные Волковские торжества в 1900 году были приглашены лучшие силы императорских – Петербургского и Московского Малого – театров. Торжества в Ярославле в честь рождения Первого русского театра стали праздником всей России.

В 1909 году был объявлен конкурс на лучший проект здания нового городского театра, прежнее здание обветшало,

и Дума постановила построить новый театр вместимостью более 1000 зрителей. Первая премия в этом конкурсе была присуждена архитектору Н. А. Спирину (1882 – 1938).

Новое здание театра

Открытие театра

В 1911 году новое здание театра было торжественно открыто при огромном стечении народа.

На открытии театра была зачитана приветственная телеграмма от К. С. Станиславского: «Примите сердечную благодарность за приглашение и память... Искренне желаю, чтобы на родине основателя русского театра зародилось и расцвело симпатичное молодое дело. Примите поздравления и передайте участникам дела. Станиславский».

В этом же году театру было присвоено имя Федора Григорьевича Волкова.

Два года (1914 – 1916) в театре держал антрепризу молодой, но уже известный в России режиссер И. А. Ростовцев, собравший очень сильную труппу, привлечший зрителей

талантливыми постановками «Мещан» М. Горького, «Чайки»

А. П. Чехова, вниманием к русской классической драматургии.

В первые годы советской власти Ярославский театр получает название «Советский имени Волкова театр».

В 20 – 30-е годы настоящими энтузиастами и собирателями театрального дела в Ярославле, создателями крепкого и сильного актерского коллектива в дальнейшем становятся художественные руководители Волковского театра: Б. Е. Бертельс, И. А. Ростовцев, Д. М. Манский, художники А. И. Ипполитов, Н. Н. Медовщиков, люди большой творческой смелости, внутреннего темперамента, с огромной требовательностью к себе и другим, с желанием поднять уровень театра до подлинных высот искусства.

Во второй половине 30-х годов труппа Волковского театра объединяется в замечательный, строгий и стройный ансамбль мастеров сцены, на многие десятилетия определивших творческое лицо театра. Это С. Ромоданов, А. Чудинова, А. Магницкая, В. Соколов, С. Комиссаров, В. Политимский, Г. Свободин. Репертуар 30-х годов представлен русской классикой, прежде всего драматургией Островского («Гроза», «Бесприданница», «Без вины виноватые», «Последняя жертва»), где в ролях Катерины, Ларисы Огудаловой, Кручининой, Юлии Тугиной блистательно раскрывается поэтико-трагическое дарование Александры Чудиновой. Сильнее становится способность театра к глубокому, философскому и психологическому раскрытию «кризисного»

человека советского времени. Дыхание времени врывается на сцену в «Хлебе» В. Киршона и «Далеком» А. Афиногенова, «Платоне Кречете» А. Корнейчука и «Моем друге» Н. Погодина.

В спектаклях «Три сестры» А. П. Чехова, «Анна Каренина» (по Л. Н. Толстому), «Ромео и Джульетта» Шекспира, «Нора» Г. Ибсена, «Коварство и любовь» Шиллера волковцы утверждают стремление к театру глубоко психологическому, к раскрытию душевной правды

С.Ромоданов

В. Политимский

Годы Великой Отечественной войны

В годы Великой Отечественной войны многие волковцы ушли на фронт, встав с оружием в руках на защиту Родины. Среди них актеры Валериан Соколов, Владимир Митрофанов, Дмитрий Аборкин, Владимир Мосягин, декоратор, а впоследствии актер Константин Лисицын, удостоенный звания Героя Советского Союза, актриса, ставшая фронтовой разведчицей, Софья Аверичева, актриса Мария Рыпневская, художественный руководитель театра Давид Манский. Молодой режиссер Семен Оршанский пришел в театр в 1940 году. Дебютировал спектаклем «Горячее сердце».

Суровая, строгая военная драматургия становится ведущей в театральном репертуаре с самого начала войны – «Парень из нашего города», «Русские люди» К. Симонова, «Фронт» А. Корнейчука, «Нашествие» Л. Леонова, «Лодочница» Н. Погодина, «Генерал Брусилов» И. Сельвинского, «Фельдмаршал Кутузов» В. Соловьева.

В 1950 году вся страна торжественно отмечала 200-летие Первого русского театра.

Начиная с 50-х годов театр вступает в пору подлинного расцвета. Лучшие мастера сцены – народные артисты СССР и РСФСР, лауреаты Государственных премий Григорий Белов, Валерий Нельский, Сергей Ромоданов, Александра Чудинова, Клара Незванова – несут в своем творчестве немалый заряд старой русской классической театральной культуры. Спектакли Волковского театра отмечены единством и цельностью почерка.

С 1960 года по 1978 год руководство театром осуществляет выдающийся деятель советского театрального искусства, народный артист СССР, лауреат Государственных премий Фирс Шишигин. С именем Шишигина, возглавлявшего театр почти два десятилетия, связан значительный этап истории Волковской сцены.

Это был русский характер, размашистый, стихийный, с громадными внутренними противоречиями. Русский театр второй половины XX века может назвать немногих режиссеров, столь страстно, увлеченно и темпераментно работавших над глобальной и трагической проблемой русского народа и истории. Время Шишигина в театре – время творческой увлеченности и небывалого единства труппы.

Фирс Шишигин

70-80е гг.

На рубеже 70 – 80-х годов традиции русской сценической школы продолжены возглавившим театр Владимиром Кузьминым. Остросовременно и психологически насыщено решены «Варвары» и «Фальшивая монета» М. Горького. Романтической окрыленностью и взволнованным лиризмом отмечена «Соловьиная ночь» В. Ежова, эпической широтой покоряло «Материнское поле» Ч. Айтматова.

Одна из наиболее заметных постановок 80-х годов – спектакль «Дело» по пьесе А. В. Сухово-Кобылина (литературная редакция Виктора Розова, постановка Сергея Розова). «Дело» на Волковской сцене – спектакль о том, как совесть человеческая мало-помалу начинает сдаваться, уступать. Человек строгого долга, мечты, Муромский – В. Нельский становится человеком, послушавшимся собственного голоса. Театр рассказывает не только о крахе Тарелкиных, о том, как не выгорело дело, не удалась взятка, но и о падении человека, о том, как погублена была совесть.

90ые

В начале 90-х годов театр возглавил режиссер Владимир Воронцов, предугадавший и отразивший в своем творчестве ритмы катастрофического времени. К его несомненным удачам следует отнести остропсихологическую постановку «Профессора Сторицына» Л. Андреева, зрелищно-площадную «Корсиканку» И. Губача, поэтическую исповедальность «Вье карре» Т. Уильямса.

Общественные сдвиги, повлекшие за собой распад СССР, и последующие события, несомненно, отразились на резких попытках кадрового реформирования театра и на состоянии коллектива, пережившего в этот период немало потрясений.

Владимир Воронцов

С 1996 года главным режиссером театра становится Владимир Боголепов, вдумчивый художник, в прошлом учившийся у знаменитых волковских «стариков», чтящий исторические традиции и художественные завоевания театра. Театр берет курс на русскую и мировую классическую драматургию.

В репертуаре театра – «Фома» Ф. М. Достоевского, «Кавказский роман» (по «Казакам» и «Хаджи-Мурату» Л. Н. Толстого), «Платонов» А. П. Чехова, «Без вины виноватые», «Лес», «На всякого мудреца довольно простоты» А. Н. Островского, «Ревизор» Н. В. Гоголя. Мировая классика представлена «Гамлетом» Шекспира, «Декамероном» Боккаччо, «Венецианскими близнецами» Гольдони, спектаклем «Перед заходом солнца» Г. Гауптмана.