

Пути развития западноевропейского театра 20 века

ВЫПОЛНИЛИ: МИЛЛЕР О.
ЖУКОВА Д.

11 КЛАСС

Театр XX века – это театр поисков и многочисленных экспериментов, давших ему новые формы и средства выразительности, особый художественный стиль. В XX в. на смену ведущим направлениям – реализму и романтизму – в театр приходят новые, противоречивые течения, которые назовут модернистскими. На театральное искусство XX века существенное влияние оказала новая драматургия, представленная такими именами, как Г. Ибсен (Норвегия), Б. Шоу (Великобритания), Г. Гауптман (Германия), Р. Роллан (Франция). Пьесы этих авторов на несколько десятилетий определили характер и особенности развития театрального искусства.

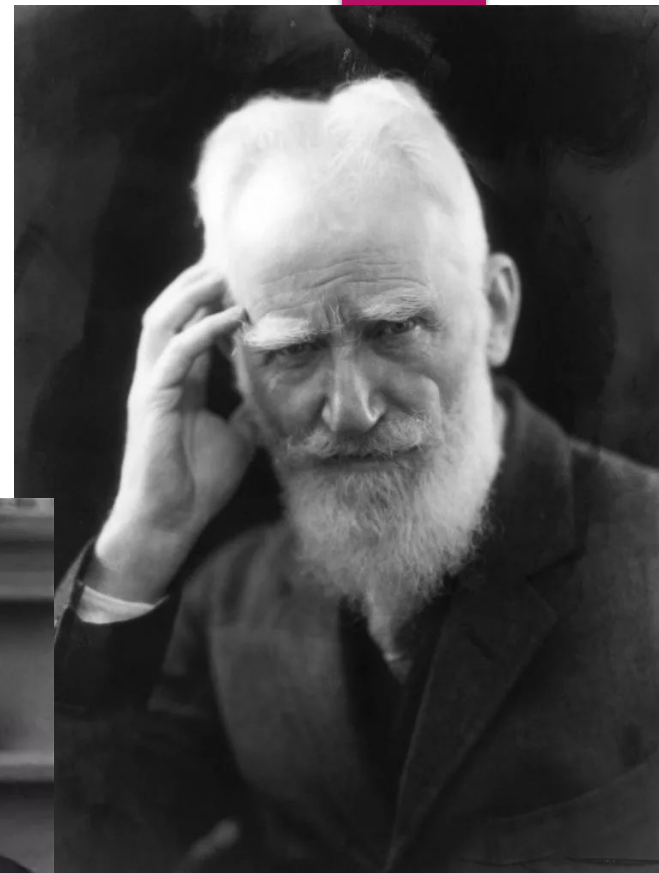
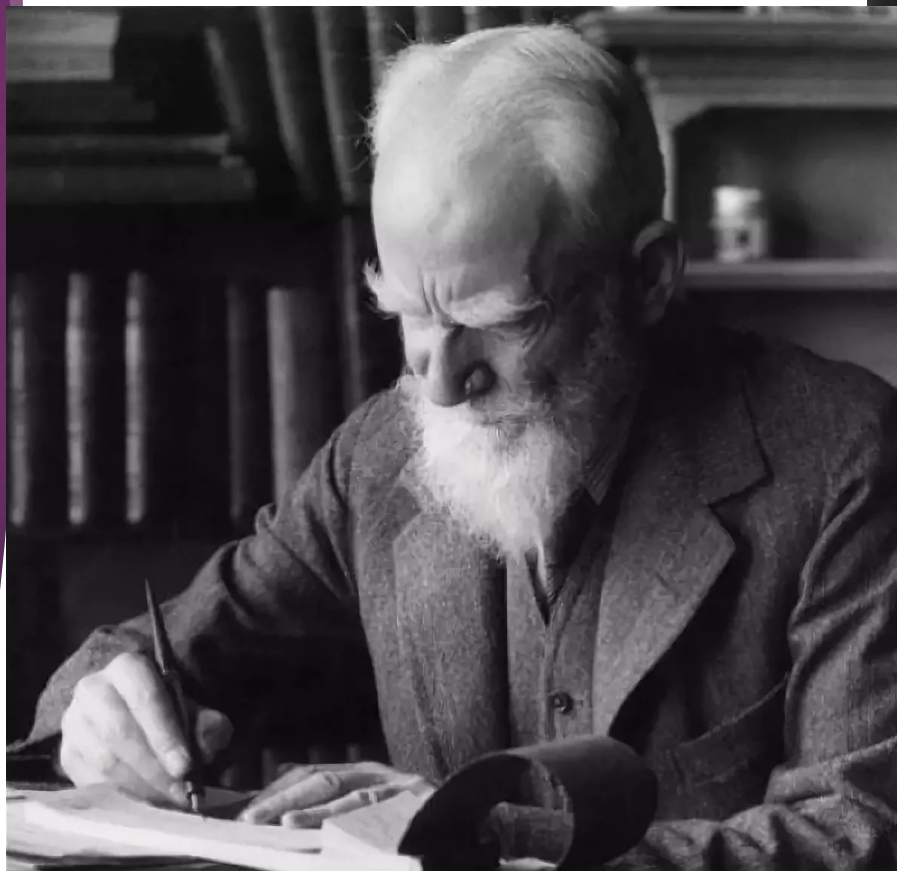
Театральное искусство преодолело бурный рубеж XIX–XX столетий.

Он характеризовался движением так называемых свободных сцен и возникновением новой драмы. Театральные деятели европейского театра призывали приблизить сцену к жизни, убрать театральные условности: зритель должен видеть «жизнь как она есть», с подробностями не всегда приятными, иногда отталкивающими. Борьба за право театра говорить обо всем и самыми разнообразными средствами вообще характерна именно для искусства XX в.

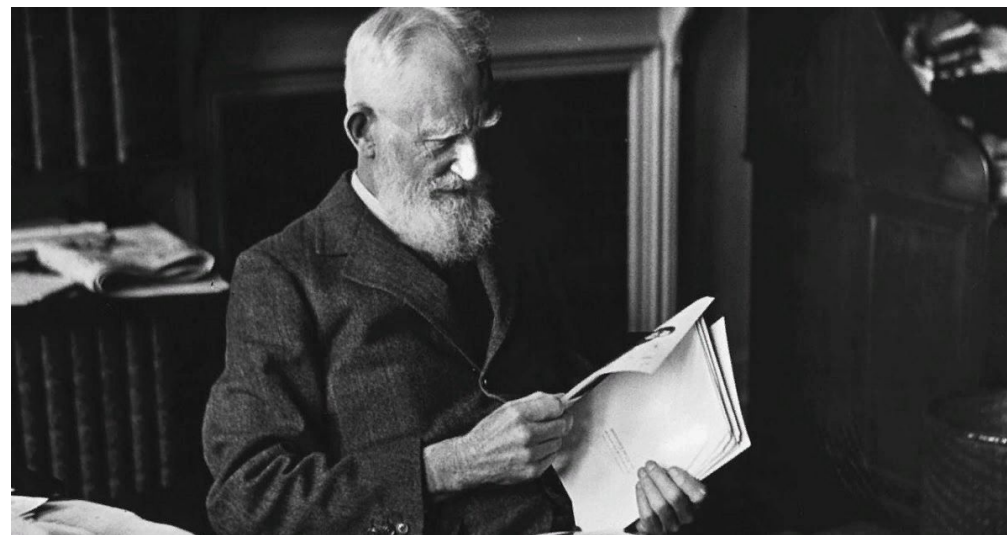

Джордж Бернард Шоу (1856-1950 гг)

Британский (ирландский и английский) писатель, романист, драматург, лауреат Нобелевской премии в области литературы. Положил начало формированию интеллектуального театра, воспитывающего сознание и разум зрителей.

Шоу выступал за театр высоких идей, способный научить мыслить, а значит, и действовать. Создал теорию «сверхчеловека», человека будущего, который обладает способностью изменять к лучшему не только себя, но и окружающий мир. Его герой преисполнен добрых, а не злых помыслов, главная цель – созидание, а не разрушение. Бернард Шоу пользовался особым способом изложения проблем – парадоксом. Вот почему в его произведениях одновременно присутствуют комическое и трагическое, возвышенное и низменное, фантастика и реальность, эксцентрика, буффонада и гротеск. Суть и смысл творчества Шоу заключался в словах: «Самая смешная шутка на свете – говорить людям правду»

Авангард в театральном искусстве.

Новые, модернистские течения театрального искусства XX века – это: экспрессионизм в Германии; футуризм в Италии; конструктивизм в России; сюрреализм во Франции .

Экспрессионизм в Германии.

В конце Первой мировой войны в Германии возникло новое направление, отчетливо выразившее отчаянный протест против бездушного отношения к страданиям человека. Тяжелые последствия войны диктовали театральной сцене новые темы и формы, способные пробуждать душу и сознание человека. Этим направлением стал экспрессионизм (фр. «выражение») Театральная сцена открывала перед зрителями все нюансы сознания героя: видения, сны, предчувствия, сомнения и воспоминания. Драматургию немецкого экспрессионизма называли «драмой крика». Героям театральных пьес виделся конец света, грядущая всемирная катастрофа, «последний катаклизм» природы. Маленький человек, с глазами, полными безнадежного отчаяния и крика, представал на сцене экспрессионистского театра Германии. Эдвард Мунк "Крик" (1895 г.)

ЛЕОНГАРД ФРАНК (1882-1961 гг)

Название первой его книги — «Человек добр» (1917 г.) — стало девизом экспрессионистов, программным лозунгом их «революции любви».

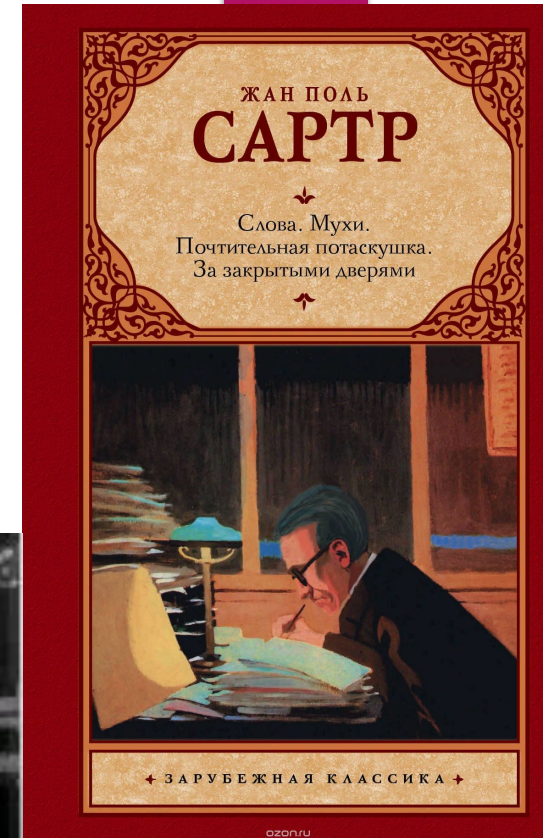
Произведения: Роман «Шайка разбойников» (1914 г.); новелла «В последнем вагоне», (1925 г.); в романе «Слева, где сердце» (1952 г.) выразились симпатии Франка к социализму.

Театральные пьесы были поставлены в Швейцарии, Франции, Великобритании, США, СССР.

Сюрреализм во Франции.

Последователи Сюрреализма отрицали логику в искусстве и предлагали художникам обратиться к сферам человеческого подсознания (к сновидениям, галлюцинациям, бредовым речам), сохраняя некоторые черты действительности. Жан Поль Сартр (1905 – 1980 г.г.) – французский философ и писатель. В 1943 г. поставил в оккупированном Париже драму – притчу «Мухи» на сюжет античного мифа об Оресте.

«Эпический театр» Бертольда Брехта (1898 – 1956 гг) – немецкого драматурга XX века.

Он использовал в своих постановках комментирование событий со стороны, ставил зрителя в положение наблюдателя, включал в спектакли выступление хора, песни – зонги, вставные номера, чаще всего не связанные с сюжетом пьесы. Широко использовались в спектаклях надписи и плакаты. «Эффект отчуждения» - особый приём, когда перед зрителями представляли певец или рассказчик, комментирующие происходящее совсем не так, как это могли сделать герои. (Люди и явления представляли перед зрителями с самой неожиданной стороны)

«Трёхгрошовая опера» - написана в 1928 году в сотрудничестве с Э. Гауптман; в жанре зонг-оперы; композитор Курт Вейль .

«Мамаша
Кураж и
её дети»
(1939 г.)

Наследие Брехта.

Художественные принципы эпического театра Брехта развивали многие режиссёры мира. В Италии они были положены в основу уникальной режиссуры Джорджа Стрелера (1921 – 1997 гг) в миланском «Пикколо – театре». В России были поставлены спектакли по произведениям Брехта: «Добрый человек из Сезуана» (Юрий Любимов в Театре на Таганке, 1964 г.), «Кавказский меловой круг» (Роберт Стура в Театре им. Ш. Руставели, 1975 г.), «Трёхгрошовая опера» (Валентин Плучек в Театре сатиры и Владимир Машков в «Сатириконе» 1996 – 1997 г.)

Представители новой драмы начала XX в. – Герхард Гауптман, Август Стринберг, Морис Метерлинк – предлагали свое понимание человека и его места в обществе, роли среды и обстоятельств в судьбе людей. Персонажи новой драмы значительно отличались от персонажей драмы классической. Чаще всего они мирились с обстоятельствами – человек оказывался бессильным перед ударами судьбы. И это подтвердила реальная история XX в.

**Август
Стринберг**

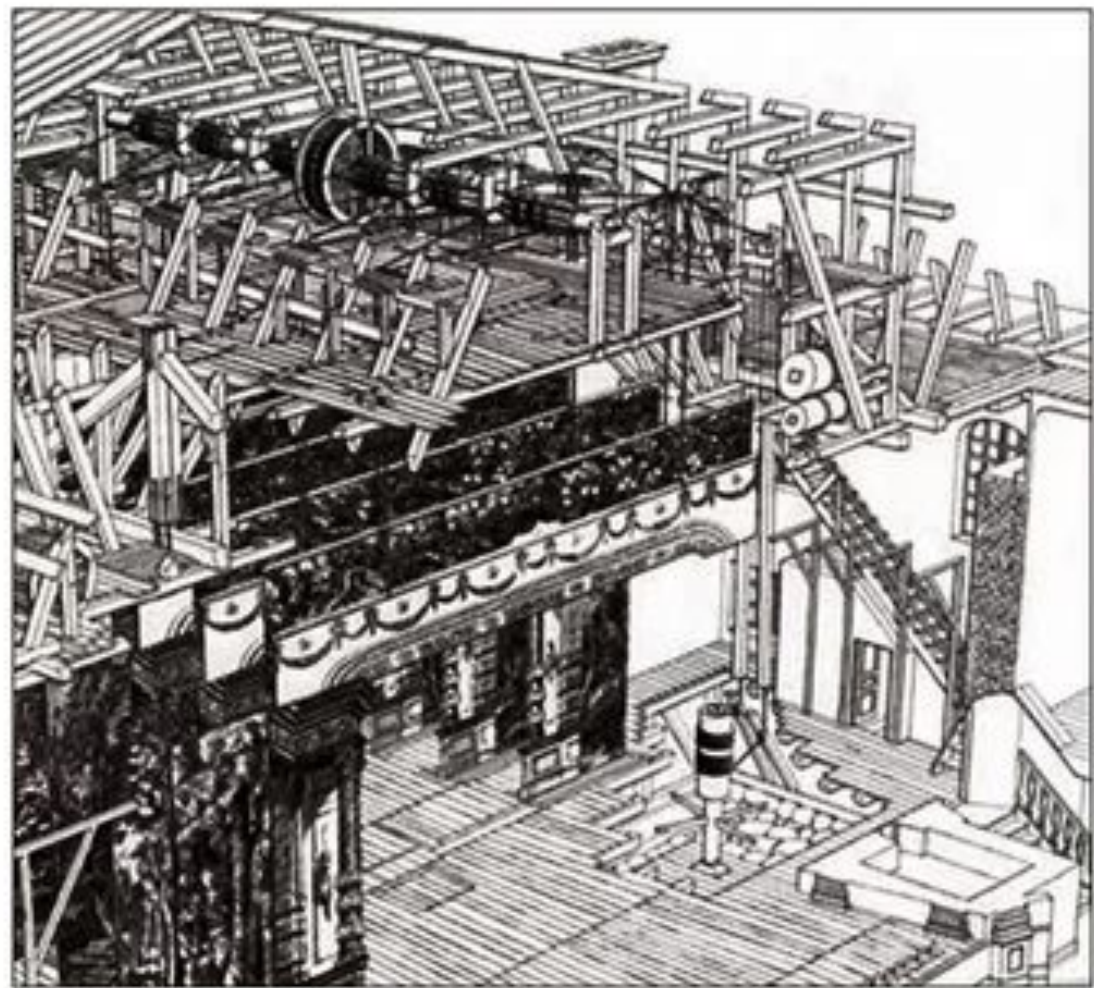
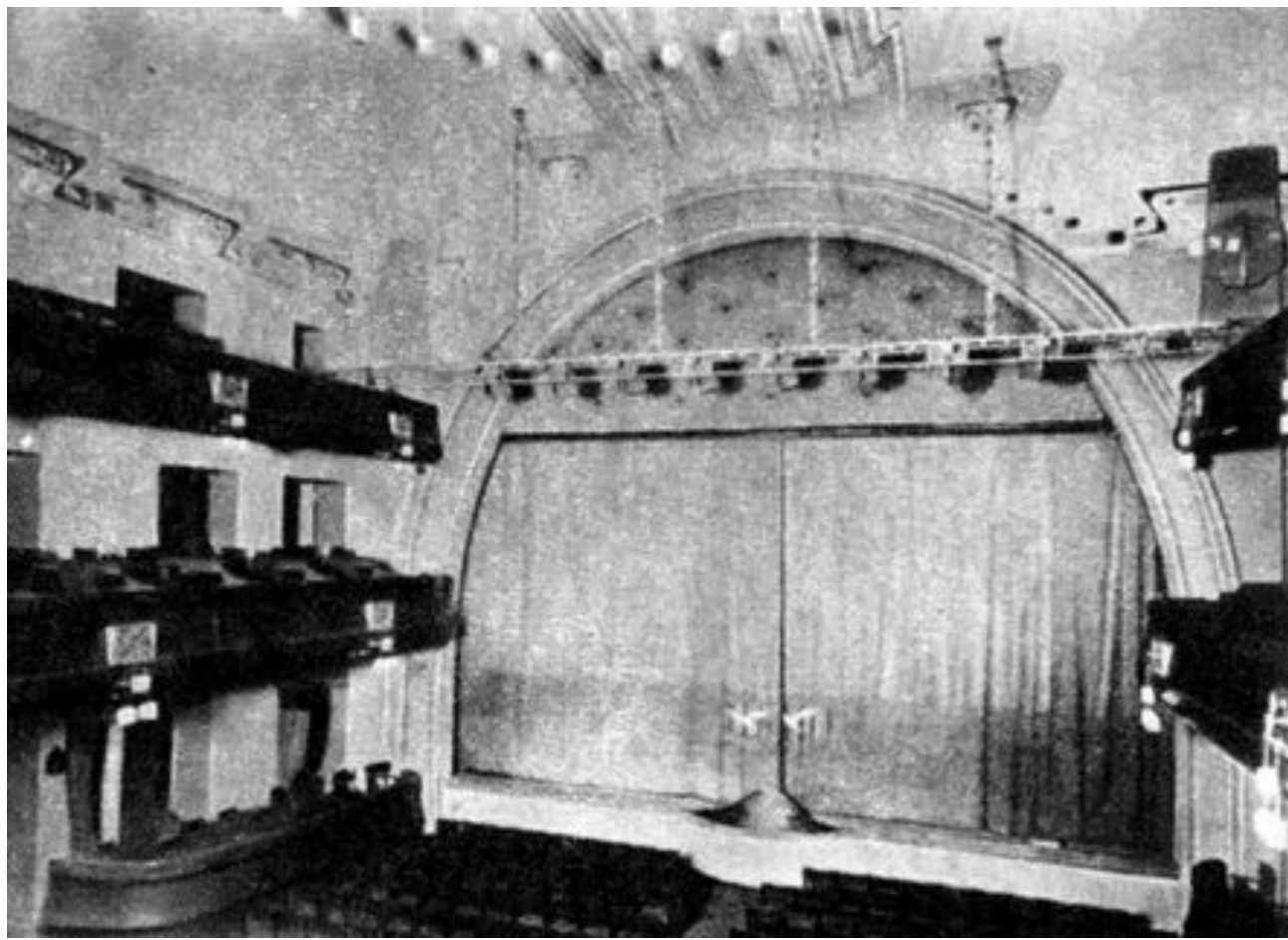
Герхард Гауптман

Морис Метерлинк

В конце XIX – начале XX в. многие мастера театра стали выступать за реформу пространства классической сцены-коробки. Зрительный зал с ярусами и ложами казался устаревшим, а линия рампы, разделявшая сцену и зрительный зал, представлялась лишней. Авторы архитектурно-театральных проектов того времени предлагали по-новому организовать театральное пространство. Спектакли обрели сценическую жизнь в совершенно нетеатральных помещениях – от лестниц, чердаков и подвалов до цехов заброшенных (и работающих) заводов и фабрик.

Современная театральная система сложилась к середине 20-х гг. XX в. Театр выдержал натиск авангардного искусства и взял на вооружение то, что подходило сцене. Плодотворной оказалась идея «дематериализации» сценического пространства. Режиссеры научились показывать сны, видения, мечты героев. В театре утвердилось творческое содружество режиссера и художника. Возникло понятие «сценографии» как искусства организации театрального пространства, среды, в которой существует спектакль. Сценография включала в себя декорации, свет, движение, всевозможные сценические трансформации.

В 30-х гг. немецкий драматург, режиссер и теоретик театра Бертольд Брехт заявил, что нужен принципиально новый подход к задачам театра. По мнению Брехта, театр не должен лишь подражать жизни, а должен «отстраненно», эпически эту жизнь показывать. Зритель же превратится в наблюдателя: он будет размышлять, а не волноваться, руководствоваться разумом, а не чувствами. Современные режиссеры и актеры умеют создавать «дистанцию» между ролью и исполнителем, то есть пользуются приемами отчуждения Брехта. Но психологический театр – изображение на сцене «жизни в формах самой жизни» –никуда не исчез. Хотя на протяжении столетия ему систематически предрекали гибель.

A stage with red curtains and a wooden floor, illuminated by spotlights. The scene is dimly lit, with the main focus on the stage floor and the curtains. The text "Спасибо за внимание" is overlaid in the center.

Спасибо за внимание