

РУССКИЙ ТЕАТР ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

Автор учитель МХК Страхова Нина
Павлиновна

План урока:

- 1.Реализм русского драматургического театра второй половины XIX века.
- 2.Драматурги и актёры второй половины XIX века.

Реализм как стилевое направление в искусстве.

(от фр. *realisme*, от лат. *realis* — вещественный) — в искусстве в широком смысле правдивое, объективное, всестороннее отражение действительности специфическими средствами, присущими видам художественного творчества. В ходе развития искусства реализм приобретает конкретно-исторические формы и творческие методы — просветительский, критический, социалистический реализм.

1.Реализм русского драматургического театра второй половины XIX века.

- Во второй половине XIX в. в истории русского театра наступает новая эпоха - на сцене появляются пьесы великого русского драматурга А. Н. Островского. Драматургия Островского - это целый театр, и в этом театре выросла плеяда талантливейших актеров, прославивших русское театральное искусство.
- Кроме пьес Островского в русской драматургии второй половины XIX в. появляются пьесы А. В. Сухово-Кобылина, М. Е. Салтыкова-Щедрина, А. К. Толстого, Л. Н. Толстого. Театр идет по пути утверждения правды, реализма

2.«Колумб Замоскрововерчья»

- Именно с Островского начинается русский театр в его современном понимании: писатель создал театральную школу и целостную концепцию театральной постановки.
- Сущность театра Островского заключается в отсутствии экстремальных ситуаций и противодействия актёрскому нутру. В пьесах Александра Николаевича изображаются обычные ситуации с обычными людьми, драмы которых уходят в быт и человеческую психологию.
- **Основные идеи реформы театра:**
- театр должен быть построен на условностях (есть 4-я стена, отделяющая зрителей от актёров);
- неизменность отношения к языку: мастерство речевых характеристик, выражающих почти все о героях;
- ставка не на одного актёра;
- «люди ходят смотреть игру, а не самую пьесу — её можно и прочитать»

Пьесы Островского

- «Бедная невеста», «В чужом пиру похмелье», «Лес», «Не всё коту масленица», «Женитьба Бальзаминова», «Горячее сердце», «Гроза», «Бесприданница», «Таланты и поклонники», «Бедность не порок», «Без вины виноватые», «На всякого мудреца довольно простоты», «Не в свои сани не садись», «Свои люди – сочтёмся», «Светит, но не греет», «На бойком месте», «Последняя жертва», «Поздняя любовь», «Дикарка», «Не было гроша, да вдруг алтын» – всего 58 пьес и 3 переводных, а так же стихи и проза.

Драматурги и актёры.

- Первое представление пьесы Островского состоялось 14 января 1853 г. на сцене Малого театра, когда была сыграна комедия «Не в свои сани не садись». Малый театр приобретает большое общественное значение в 50-70-е годы XIX в. Его роль в культурной жизни России чрезвычайно велика. Недаром Малый театр за его высокую просветительскую и воспитательную роль называли вторым университетом. Именно он утвердил на сцене драматургию Островского.
- После первой постановки комедии «Не в свои сани не садись» Островский все свои пьесы отдаёт на сцену Малого театра. Сблизившись со многими талантливыми артистами, драматург сам принимает участие в постановке своих произведений. Его пьесы - целая эпоха, новый этап в развитии русского сценического искусства. Именно в пьесах Островского раскрылся талант крупнейшего актёра Малого театра Прова Михайловича Садовского (1818-1872). Исполнение артистом роли Любима Торцова в пьесе «Бедность не порок» стало одним из высочайших достижений артиста. Садовский сыграл 30 ролей в репертуаре Островского. Его герои, казалось, пришли на сцену из самой жизни, зритель узнавал в них хорошо знакомых людей. Садовский своим творчеством продолжал принципы великого актёра-реалиста Щепкина.

Никулина – Косицкая Л.П.

- Вместе с Садовским на сцене Малого театра играла выдающаяся русская трагическая актриса Любовь Павловна Никулина-Косицкая (1827-1868). Она была первой и одной из самых замечательных исполнительниц Катерины в «Грозе» Островского. В ее даровании сочетались черты романтической приподнятости и глубокой реалистической правды в изображении человеческих чувств и переживаний. Полина Антипьевна Стрепетова (1850-1903), крупнейшая провинциальная трагическая актриса, навсегда запомнила ее игру на сцене. Встреча с Никулиной-Косицкой помогла Стрепетовой стать большой актрисой. Традиции искусства Никулиной-Косицкой сказались также в творчестве великой трагической актрисы Малого театра М. Н. Ермоловой.

Драматурги и актёры.

- Передовые, демократические стремления талантливейших актеров Малого театра постоянно вызвали ожесточенное сопротивление со стороны театрального начальства и цензуры. Многие пьесы Островского, несмотря на их успех у зрителей, часто снимались с представления. И все же пьесы Островского все прочнее входят в репертуар театра, оказывая влияние и на других драматургов.
- В сценическом искусстве продолжают совершенствоваться творческие принципы Щепкина. Основой труппы Малого театра 50-70-х годов XIX в. становятся такие актеры, как П. М. Садовский, Л. П. Никулина-Косицкая, С. В. Шумский, С. В. Васильев, И. В. Самарин.

Драматурги и актёры.

- В 80-90-е годы XIX в. после убийства народовольцами Александра II усиливается наступление реакции. Цензурный гнет особенно тяжело сказался на репертуаре театра. Малый театр переживает один из самых сложных и противоречивых периодов своей истории. Основой творчества крупнейших актеров Малого театра стала классика.
- Постановки драм Шиллера, Шекспира, Лопе де Вега, Гюго с участием величайшей трагической актрисы Марии Николаевны Ермоловой стали событиями в театральной жизни Москвы, В этих спектаклях зритель видел утверждение героических идей, прославление гражданского подвига, призыв к борьбе с произволом и насилием.
- Труппа Малого театра в конце XIX в. была необыкновенно богата талантливейшими актерами. Они явились замечательными продолжателями славных традиций Малого театра, его искусства глубокой жизненной правды, хранителями заветов Щепкина, Мочалова, Садовского.

Садовский П.М.

- На различных сценах им было сыграно множество драматических ролей и несколько оперных партий – музыкальная и драматическая труппы ещё не были разделены. Восстановить весь список его ролей невозможно. Известны лишь те, что были исполнены в московской императорской труппе, среди них как роли в легких несерьезных водевилях, так и в драматических спектаклях, требующих вдумчивого глубокого анализа.

Садовский П.М.

- Прова Михайловича Садовского современники называли представителем высокохудожественного реализма. Одно появление Садовского на сцене вызывало внимание зрительного зала^[4] Первые роли Пров Михайловича были сыграны в водевилях и комедиях, драмах и мелодрамах. Критики отмечали в Садовском одновременно черты нескольких амплуа: комика, простака, характерного актёра.^[3] Пров Садовский не старался смешить зрителя, держался на сцене серьёзно и достигал этим необыкновенного комизма. Большой успех приносили ему водевильные характерно-бытовые роли

Савина М.Г.

- Дочь провинциальных актеров Г. Н. и М. П. Подраменцовых (по сцене — *Стремляновы*). Родилась в [Каменец-Подольске](#), училась в [водесской гимназии](#). Выступала на сцене с 8 лет.
- В [1869 году](#) дебютировала в [Минске](#), в пьесе «[Бедовая бабушка](#)». В свой первый бенефис (1869) играла роль Полинки в пьесе «[Доходное место](#)» А. Н. Островского (1869). С 1870 года в харьковской труппе [М. В. Лентовского](#). Вышла замуж за актера Н. Н. Савина (настоящая фамилия *Славич*). Актёрское мастерство Савиной преподавала [А. И. Шуберт](#), ученица [М. С. Щепкина](#). Влияние на Савину также оказал антрепренер и актер П. М. Медведев, с труппой которого актриса побывала в Казани, Саратове и Орле (до 1872 года). Играла в водевилях, опереттах и комедиях. С 1873 года Савина — ведущая актриса саратовского театра.

Савина М.Г.

- Репертуар Савиной очень богат и разнообразен: это роли самого противоположного свойства, от наивных и шаловливых девочек в современной лёгкой драматургии до крупных комических или истинно драматических типов в произведениях [Гоголя](#) («[Ревизор](#)»), [Островского](#) («[Последняя жертва](#)», «[Бесприданница](#)», «[Невольницы](#)» и др.), [А. Потехина](#) («[Виноватая](#)» и др.), [Тургенева](#) («[Месяц в деревне](#)», «[Провинциалка](#)») [Лопе де Вега](#) («[Собака садовника](#)»), [Шекспира](#) («[Укрощение строптивой](#)»).
- Современные иностранные драматурги ([Ибсен](#), [Зудерман](#) и др.) нашли в ней тоже прекрасную исполнительницу; многие из современных русских писателей обязаны главным образом ей успехом своих произведений. Отличительные черты таланта Савиной — поэтическая женственность, искренняя весёлость наряду с глубоко трогаящим драматизмом, развитая до высокой степени совершенства мимика.

Савина М.Г.

- Политическая реакция 80-90-х годов особенно остро сказалась на судьбе Александрийского театра. Засилье бюрократов в руководстве театра пагубно влияло на его репертуар, делало театр далеким от прогрессивного общественного движения. И все же в эти годы Александрийский театр был значительным явлением в художественной жизни России. Своей славой он обязан замечательным актерам, пришедшим в труппу театра в 70-80-х годах. Мария Гавриловна Савина (1854-1915) - великолепная актриса, обладавшая тонкостью, изысканностью мастерства, умением предельно сжато дать исчерпывающую характеристику образа. Владимир Николаевич Давыдов (1849-1925) с неповторимым мастерством воплотил на сцене образы Фамусова, Городничего, Расплюева, многих героев Островского. Константин Александрович Варламов (1849-1915) - актер могучего, стихийного дарования, создатель незабываемых образов в пьесах Гоголя, Островского, русской и зарубежной классики.
- В творчестве Савиной, Давыдова, замечательного актера, режиссера и теоретика сценического искусства Ленского намечается стремление к изображению сложных психологических переживаний человека, созданию глубоких характеров. 90-е годы выдвинули перед театром новые художественные задачи. Творчество этих актеров прокладывало дорогу для их решения, открывало путь театру будущего.

Драматурги и актёры.

- Александрийский театр в Петербурге в первые десятилетия второй половины XIX в. переживает наиболее трудный период своей истории. Большое влияние на судьбу театра всегда оказывала его близость к царскому двору. Дирекция императорских театров с нескрываемым пренебрежением относилась к русской драматической труппе. Явное предпочтение отдавали иностранным актерам и балету. Искусство актеров Александрийского театра развивается в основном в направлении совершенствования внешних приемов выражения. Величайшим мастером перевоплощения, виртуозно владевшим техникой актерского искусства, был Василий Васильевич Самойлов (1813-1887), создававший жизненно достоверные, сценически эффектные образы.

Актёры России.

- Творчество талантливейшего актера-гуманиста Александра Евстафьевича Мартынова (1816-1860), создателя целого ряда образов «маленьких людей», защищавшего их право на счастье, было исключением для Александрийского театра тех лет. Он играл Подколесина в «Женитьбе» и Хлестакова в «Ревизоре» Гоголя, Мошкина в «Холостяке» Тургенева, много ролей из репертуара Островского. Одним из высочайших достижений артиста был образ Тихона в «Грозе» Островского. Мартынов был одинок в театре, ранняя смерть унесла его в расцвете творческих сил.

Домашнее задание:

- 1. Назовите ведущие театры России XIX века.
- 2. Перечислите режиссёров России второй половине XIX века.

