Театр начала XX века

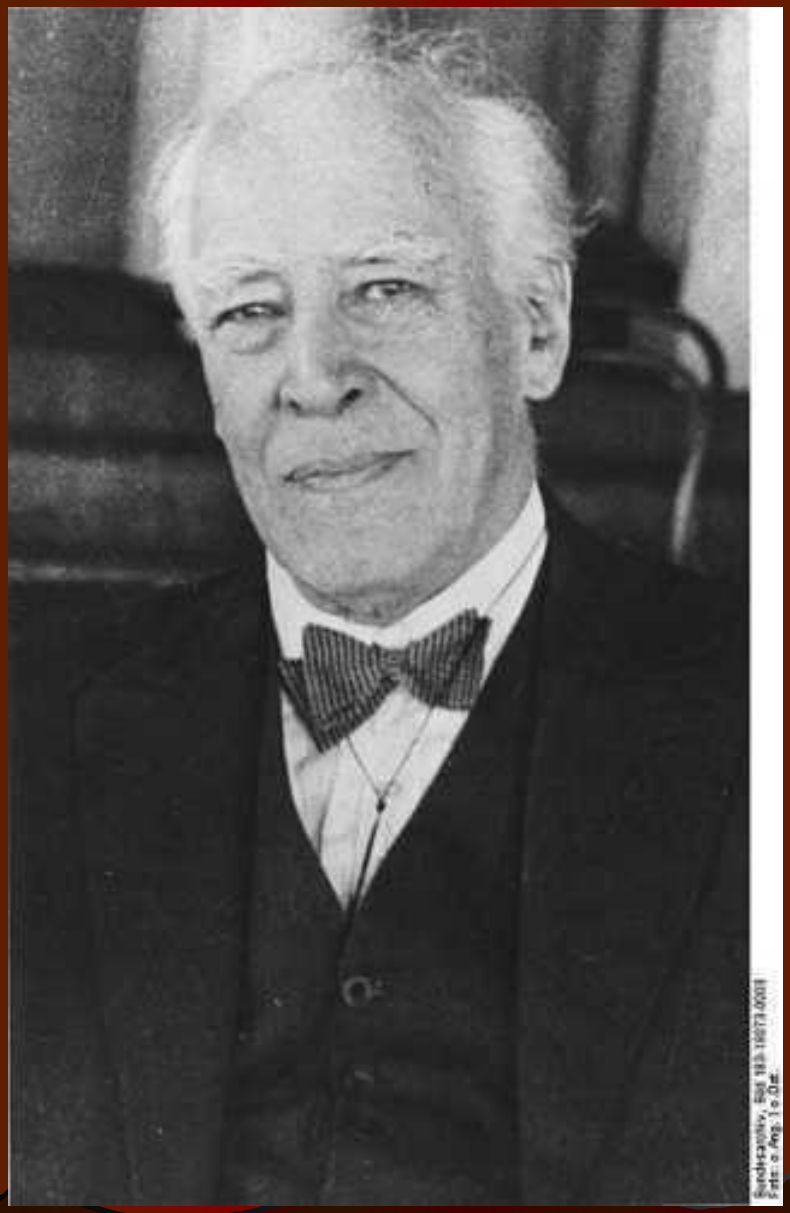
г. Санкт-Петербург
2011

- Два великих события в театральной жизни знаменуют собой конец 19 века – рождение драматургии Антона Павловича Чехова и создание Художественного театра. В первой же пьесе Чехова «Иванов» обнаружились новые черты: отсутствие деления персонажей на героев и злодеев, неспешный ритм действия при огромной внутренней напряженности. В 1895 году Чеховым была написана большая пьеса «Чайка». Однако спектакль, поставленный по этой пьесе Александрийским театром провалился. Драматургия требовала новых сценических принципов: Чехов не мог прозвучать на сцене без режиссуры. Новаторское произведение было оценено драматургом, театральным педагогом **Немировичем-Данченко**. Который вместе с актером режиссером **Станиславским** создали новый Художественный театр. Подлинное рождение Художественного театра состоялось в октябре 1898 года при осуществлении постановки чеховского «Царь Федор Иоаннович».

Здание Московского художественного театра в Камергерском переулке, 1900-е годы

Антон Павлович Чехов читает «Чайку» артистам театра. 1899 год

- Началом Художественного театра считают встречу его основателей Константина Сергеевича Станиславского и Владимира Ивановича Немировича-Данченко в ресторане «Славянский базар» 19 июня 1897 года. Имя «Художественно-Общедоступного» театр носил недолго. В 1901 году из названия было убрано слово «общедоступный», но ориентация на демократического зрителя оставалась одним из принципов МХТ.
- Основу труппы составили воспитанники драматического отделения Музыкально-драматического училища Московского филармонического общества, где актёрское мастерство преподавал В. И. Немирович-Данченко и участники спектаклей, поставленных К. С. Станиславским в «Обществе любителей искусства и литературы».
- Московский Художественный театр открылся 14 октября 1898 года премьерой «Царь Фёдор Иоаннович» Алексея Толстого



- Неудовлетворенность состоянием сцены в конце 19 в., желание сценических реформ, отрицание сценической рутины провоцировало поиски А. Антуана и О.Брама, А.Южина в московском Малом театре и Немировича-Данченко в Филармоническом училище. В 1897 последний пригласил Станиславского встретиться и обсудить ряд вопросов, касающихся состояния театра. Станиславский сохранил визитную карточку, на обороте которой карандашом написано: «Я буду в час в Славянском базаре — не увидимся ли?» На конверте он подписал: «Знаменитое первое свидание-сидение с Немировичем-Данченко Первый момент основания театра».

- В продолжавшемся восемнадцать часов разговоре был обсужден состав труппы, костяк которой составят молодые интеллигентные актеры, и скромно-неброское оформление зала. Разделили обязанности (литературно-художественное veto принадлежит Немировичу-Данченко, художественное — Станиславскому) и набросали систему лозунгов, по которым будет жить театр. Обсудили круг авторов и репертуар.

Василий Иванович Качалов

- Известность пришла к Качалову, когда он в 1900 перешёл в московский Художественный театр К. С. Станиславского и Немировича-Данченко и стал одним из его ведущих актёров

Ольга Книппер-Чехова

- Окончила Музыкально-драматическое училище Московского филармонического общества (1898, класс В. И. Немировича-Данченко). Была принята в только что созданную труппу Московского Художественного театра. Первым спектаклем стал «Царь Фёдор Иоаннович» А. К. Толстого, в котором исполнила роль царицы Ирины.

- Новые поиски велись в Петербурге в театре **Веры Федоровны Комиссаржевской**. Она пригласила главным режисером Мейерхольда, который осуществил ряд постановок в 1906-1908г. Удачными были “Балаганчик” Блока, “Сестра Беатрисса” М. Метерлинка и др. После всплеска символизма одни театры продолжали топтаться на месте, скатываться до вкусов мещанской публики, другие продолжали смело экспериментировать в русле авангардизма. К таким смелым экспериментаторам можно отнести **В. Э.Мейерхольда**. Уже в “Студии на Поварской” он провозгласил идеи “условного театра”. В 1906г. В.Э. Мейерхольд становиться главным режиссером театра В.Ф. Комиссаржевской и получает возможность полностью осуществить свою художественную программу.

Вера Федоровна Комиссаржевская

- Открывшийся осенью 1904 в помещении петербургского Пассажа Драматический театр оказался в центре общественного внимания накануне первой русской революции. Спектакли «Дядя Ваня» Чехова, «Дачники», «Дети солнца» М. Горького, «Кукольный дом (Нора)» стали ядром нового театра — Театра Комиссаржевской.
- В начале сезона 1906-1907 годов одновременно с переездом в новое помещение в театре грянули перемены, связанные с приглашением в качестве режиссера В. Э. Мейерхольда. Осуществленные им эксперименты в области символистского театра увлекли актрису, одержимую поиском путей освобождения сценического искусства от внешнего быта ради проникновения в духовную сущность.

Всеволод Эмильевич Мейерхольд

- В 1906 г. В.Ф. Комиссаржевская пригласила Мейерхольда в Петербург главным режиссёром своего театра. Здесь за один сезон Мейерхольд выпустил 13 спектаклей, вызвавших оживленные дискуссии. Режиссёр продемонстрировал найденные им структурные принципы символистского спектакля: неглубокая сцена, декорация в виде живописного панно, замедленные движения актёров, скульптурная выразительность жестов и поз, холодная внеэмоциональная интонация. Мейерхольд разработал изощрённую световую партитуру спектакля, иронически переосмыслил символистскую образность.

Русский балет С.П. Дягилева

полное представление об их искусстве и о редкой красочности русских спектаклей Западная Европа получила лишь в 1909, благодаря организованному С.П.Дягилевым парижскому "Русскому сезону". На протяжении последующих 20 лет труппа "Русский балет Дягилева" выступала преимущественно в Западной Европе, иногда в Северной и Южной Америке; влияние ее на мировое балетное искусство огромно.

- Антреприза Дягилева оказала большое влияние на развитие не только русского балета, но и мирового хореографического искусства в целом. Будучи талантливым организатором, Дягилев обладал чутьём на таланты, взрастив целую плеяду одарённых танцовщиков и хореографов — **Вацлава Нижинского**, Леонида Мясина, Михаила Фокина, Сержа Лифаря, **Джорджа Баланчина** — и обеспечив возможность совершенствоваться уже признанным артистам. Над декорациями и костюмами дягилевских постановок работали его соратники по «Миру искусства» Леон Бакст и Александр Бенуа. Позднее Дягилев с его страстью к новаторству привлекал в качестве декораторов передовых художников Европы — Пабло Пикассо, Андре Дерена, Коко Шанель, Анри Матисса и многих других — и русских авангардистов— Наталью Гончарову, Михаила Ларионова, Наума Габо, Антуана Певзнера. Не менее плодотворным было сотрудничество Дягилева с известными композиторами тех лет — Рихардом Штраусом, Эриком Сати, Морисом Равелем, Сергеем Прокофьевым, Клодом Дебюсси, — и в особенности с открытым им **Игорем Стравинским.**

Вацлав Нижинский

- Об искусстве танцовщиков прошлого мы можем судить по воспоминаниям современников. О Нижинском писали и вспоминали многие. Он еще при жизни стал легендой и на многие годы оставил о себе славу первого танцовщика XX века. О деятельности Нижинского как хореографа суждения современников были противоречивы. Оценки ее часто бывали взаимоисключающими …

- 'Я летал на самолете и плакал. Не знаю почему, у меня создалось впечатление, что он вот-вот уничтожит птиц… Люди посещают церкви в надежде найти там Бога. Он не в церквях, или, вернее, Он там везде, где мы Его ищем… Шекспировские клоуны, у которых так много юмора, мне симпатичны, но у них есть злобные черты, из-за чего они отдаляются от Бога. Я ценю шутки, так как я Божий клоун. Но я считаю, что клоун идеален, только если он выражает любовь, иначе он не является для меня Божьим клоуном…'

- "Я хочу танцевать, рисовать, играть на рояле, писать стихи. Я хочу всех любить - вот цель моей жизни. Я люблю всех. Я не хочу ни войн, ни границ. Мой дом везде, где существует мир. Я хочу любить, любить. Я человек, Бог во мне, а я в Нем. Я зову Его, я ищу Его. Я искатель, ибо я чувствую Бога. Бог ищет меня, и поэтому мы найдем друг друга.

  Бог **Нижинский**".

  "Из Дневника".

Георгий Баланчивадзе (Джордж Баланчин)

- Баланчин стал следующим, после Б. Ф. Нижинской, хореографом труппы "Русского балета Сергея Дягилева".

Костюмы Александра Бенуа

- Увлечение балетом оказалось настолько сильным, что по инициативе Бенуа и при его непосредственном участии была организована частная балетная труппа, начавшая в 1909 году триумфальные выступления в Париже - "Русские сезоны". Бенуа, занявший в труппе пост директора по художественной части, исполнил оформление к еще нескольким балетным спектаклям - "Сильфиды", "Павильон Армиды" (оба 1909), "Жизель" (1910), "Соловей" (1914).

Петрушка (эскиз костюма для балета Стравинского «Петрушка»). 1911