История театра: появление и развитие театрального искусства

Автор: Иванова В.В.

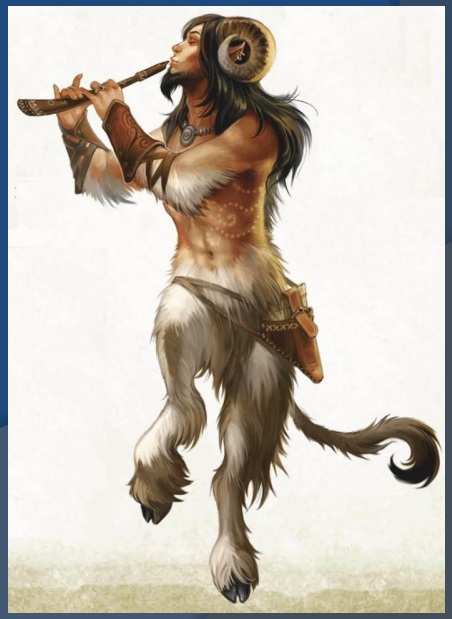
История возникновения театра уходит корнями в Древнюю Грецию более двух тысячелетий назад.

Древнейшее искусство зарождалось, как зрелищное развлечение публики, праздничные сценки ряженых актеров. Представления изначально были приурочены к Великим Дионисиям – большому религиозному празднику.

В Афинах V века до н. э. театральные представления были неотъемлемой частью религиозных праздников. Шествия со статуей Диониса сопровождались веселыми песнопениями и драматическими играми. История афинского театра начиналась как художественная самодеятельность для небольшого количества зевак.

Дионис (или в латинской традиции Вакх) неоднозначный и противоречивый бог. Он - это прежде всего олицетворение виноделия и природной мощи, естественных страстей, возлияний и буйства (отсюда и понятие вакханалия) Он освобождал человека от тоски и повседневных забот, являлся знаком того, что должно существовать время безграничной радости, веселья, праздника, который связан с услаждением плоти: питие, чревоугодие, сладострастие, танцы и песни.

Силен- старый сатир, дядька и наставник Диониса .
Сати́ры — в греческой мифологии лесные божества, демоны плодородия, жизнерадостные козлоногие существа, населявшие греческие острова.
Мена́ды — в древнегреческой мифологии спутницы и почитательницы Диониса



Сатиры и менады играют на дудках, аккомпанируя пению и танцам вакхического ритуала.

Первоначально ставились только трагедии, комедии стали показывать позднее. Примечательно, что пьесы, как правило, показывали только один раз. Это стимулировало авторов на создание актуальных, интересных произведений . Драматург не только писал пьесу, он был полноценным участником представления, выполнял роли: режиссера, композитора, балетмей стера и даже актера. Естественно, это были исключительно талантливей шие люди.

В греческом театре не было крыши, зрители и актеры находились, фактически, на улице. Размеры античных театров были огромны, они вмещали от 17 до 44 тысяч человек. Сначала для усадки зрителей использовались деревянные помосты, затем под театр приспосабливали естественные каменные склоны. И только потом, в IV веке до н. э., был построен каменный театр.

Амфитеатр (от греч. amphi - вокруг, theatron - театр) римское монументальное сооружение для публичных зрелищ, преимущественно эллипсовидного типа.

История древнего театра имеет одну характерную особенность: актеры играли свои роли без помощи собственной мимики. Ее заменяли всевозможные маски, часто весьма гротескные. Большое внимание актер уделял движениям тела, одежде. Актерами были мужчины, даже на женские роли. Они занимали привилегированное положение в обществе, освобождались от налогов.

МАСКА – СИМВОЛ ТЕАТРА

С развитием театра грим принимает форму маски в античные времена. Маска греческого театра изображала человеческое лицо в обобщённых чертах, она не несла индивидуального характера. Маски надевали на голову наподобие шлема. Сначала маски делали из дерева и луба, позднее — из гипса. Так как в театрах Древней Греции и Рима зрительные залы были огромны, сцена располагалась далеко от зрителей , то и в масках делали приспособление для усиления голоса актёра. Внутренняя часть маски около рта выкладывалась серебром и медью и имела вид воронки.

С развитием театрального производства маски стали делать из воска, кожи, загипсованного льна, полотна. Иногда маски были сдвоенные, строенные, это давало возможность небольшому количеству актёров играть несколько ролей , быстро преображаться. Позднее стали к маскам прикреплять парики, сделанные из пакли, верёвок.

Возникновение отечественных театральных традиций

Историю театра в России разбивают на этапы:

- Начальный («игрищный »).
- Средний
- Зрелый

Игрищный этап:

Театральные представления назывались «потехами», а спектакли – «игрищами». Первое летописное упоминание о скоморохах относится к 1068 году. Стать таким развлекающим публику актером мог, фактически, любой человек. С точки зрения религии, деятельность скоморохов была постыдной . В летописях их называют слугами дьявола, а глумление, сатиру и ряженье – грехами. Острая сатира не приветствовалась церковью, однако, это никого особо не останавливало.

Средний этап:

На данном этапе возникает придворный и школьный театры. В то время правил царь Алексей Михай лович, актерами придворного театра были иностранцы, школьного – учащиеся. После смерти Алексея Михай ловича деятельность придворного театра приостановилась до прихода к власти Петра I. Он относился к «зрелищам» положительно, но, помимо развлекательной , он стал наделен еще и пропагандистской функцией . В 1702 году появился театр для широких масс – публичный . Его здание называлось «Комедиальной храминой », там давались представления немецкой труппой . Народ этот театр не принял. Хотя Петр I и не достиг своей цели, не сделал театр любимым местом людей , общедоступным и популярным, но он заложил к этому все необходимые предпосылки.

Зрелый этап:

Данный промежуток истории создания театра в России самый важный . На этом этапе театр стал приобретать те черты, которые привычны современному человеку, оформился в серьезное профессиональное сообщество. 30 августа 1756 года был дан старт, а именно, открылся Императорский театр. Эта же дата является днем основания Александринского театра в Петербурге. Произошло это при Елизавете Петровне. Особенностью театра того времени было одновременное участие в постановках и русских, и иностранных артистов. Именно на этом этапе исполнение ролей впервые было доверено не только мужчинам, но и женщинам. Екатерина II придавала большое значение театру, при ней в Петербурге существовало три труппы, тратилось фантастическое количество средств на развитие этой отрасли.

История театра в России

По-настоящему театр появился в 17 веке - это были придворный и школьный театры. Школьный театр появился при Славяно-греко-латинской академии. Пьесы писались преподавателями и ставились учащимися по праздникам. В пьесах использовались как евангельские сюжеты, так и житей ские предания. Писались они в стихах на основе монологов. Кроме реальных лиц, вводились и аллегорические персонажи

17 октября 1672 года состоялось первое представление. Царь так был восхищен, что 10 часов подряд не вставал с места, пока шло представление. Бояре стояли: в присутствии государя им садиться не дозволялось. Накануне монарх получил благословение своего духовника протопопа Андрея Савинова, который заверил, что еще византий ские императоры устраивали театральные зрелища. Алексея Михай ловича пришлось долго убеждать в том, чтобы он дозволил использовать музыку, без которой нельзя устроить хора. Царь неохотно согласился.

Придворный театр не имел постоянного помещения. Власти не скупились с расходами на костюмы актеров и декорации для театральных постановок, но экономили на оплате русским актерам.

(Алексей Михайлович)

Театр при Елизавете Петровне

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 придводной итальянской труппы выступала Елизавета Белоградская, считающаяся первой профессиональной певицей России.

(Елизавета Петровна)

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.

При Екатерине Великой был создан Большой театр. Театр не раз горел и восстанавливался. Только в середине столетия принято решение отстроить его заново, в 1825 году произошло его официальное открытие

(Екатерина II)

Госуда́рственный академи́ческий Большо́й теа́тр Росси́и (**ГАБТ**), или просто **Большой театр** — один из крупнейших в России и один из самых значительных в мире театров оперы и балета. Комплекс зданий театра расположен в центре Москвы, на Театральной площади.

Прежние названия:

Государственный дважды ордена Ленина академический Большой театр Союза ССР

Основан: 1776 год

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).

Первой в истории русской драматургии социально-политической комедией стала пьеса Дениса Ивановича Фонвизина «Недоросль», где автор откровенно насмехался над своими персонажами, типичными представителями разных социальных слоев 18 столетия в России: государственными чинами, дворянами, барами-крепостниками, самозваными модными учителями.

Первым исполнителем роли положительного персонажа комедии — Стародума исполнял Иван Афанасьевич Дмитревский .

Иван Афанасьевич Дмитревский)

Рождение великих мастеров

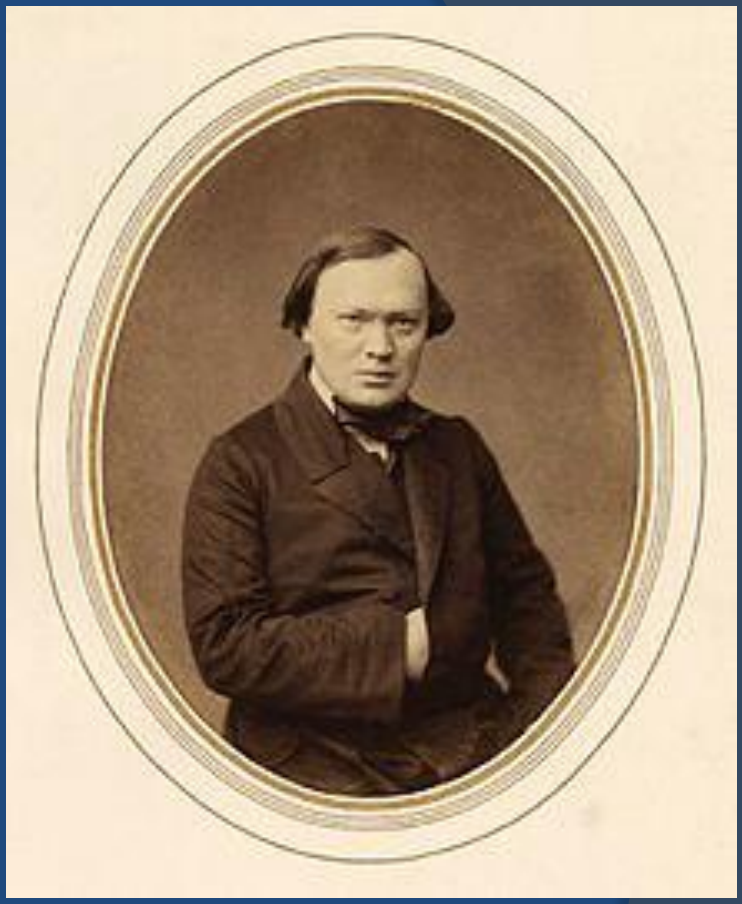
Девятнадцатый век становится хорошей платформой для появления и развития многих талантливых драматургов, которые своим творчеством делают огромный вклад в развитие театрального искусства. Самой яркой персоной драматургии первой половины столетия является Н. В. Гоголь. По сути, он не был драматургом в классическом смысле этого слова, но, невзирая на это, сумел создать шедевры, которые мгновенно обрели мировую славу и популярность. Такими произведениями можно назвать «Ревизора» и «Женитьбу». В этих пьесах очень наглядно изображена полная картина общественной жизни в России. Причем, Гоголь не воспевал ее, а наоборот, резко критиковал.

“Ревизор” Н.В. Гоголь

Основоположником современной русской драматургии принято считать А.Н. Островского. В своих творениях он очень правдиво и реалистично описывал купеческую среду и их нравы. Такая осведомленность обусловлена продолжительным периодом жизни в подобной среде. Островский , будучи юристом по образованию, служил в суде и видел все изнутри. Своими произведениями талантливый драматург создал психологический театр, который стремился заглянуть и максимально раскрыть внутреннее состояние человека.

А. Н. Островский. Портрет работы В. Г. Перова. 1871 г.

Литературную известность Островскому принесла комедия «Свои люди — сочтёмся!», опубликованная в 1850 году в журнале университетского профессора М. П. Погодина «Москвитянин». Под текстом значилось: «*А. О.*» и «*Д. Г.*» Под вторыми инициалами скрывался Дмитрий Горев-Тарасенков, провинциальный актёр, предложивший Островскому сотрудничество, которое не пошло дальше одной сцены, а в 1856 году дало недоброжелателям Островского повод обвинить его в плагиате. Однако пьеса вызвала одобрительные отклики Н. В. Гоголя, И. А. Гончарова. Влиятельное московское купечество, обиженное за своё сословие, пожаловалось «начальству»; в результате комедия была запрещена к постановке, а автор уволен со службы и отдан под надзор полиции по личному распоряжению Николая I. Надзор был снят после воцарения Александра II, а пьеса допущена к постановке только в 1861 году.

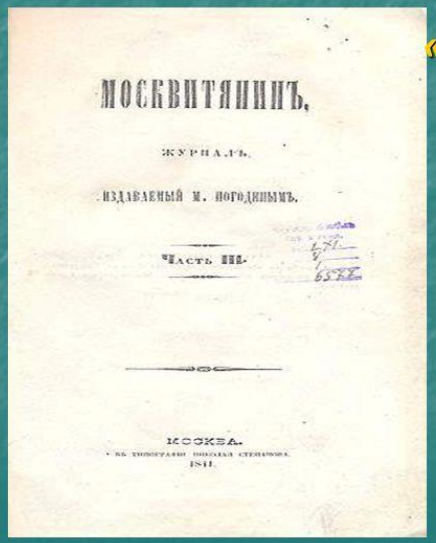


А. Н. Островский, 1856 г.

Первая пьеса Островского, которой посчастливилось попасть на театральные подмостки, — «Не в свои сани не садись» (закончена в 1852 г.), впервые поставленная в Москве на сцене Малого театра 14 января 1853 г.

Премьера спектакля по пьесе Островского «Не в свои сани не садись» состоялась в 1853 году и принесла автору огромный успех

«Москвитянин»



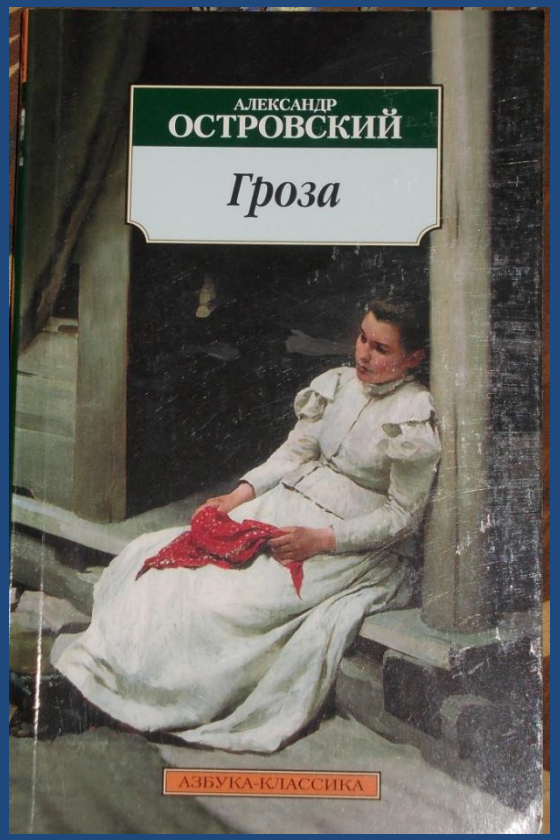
«Не в свои сани не садись»

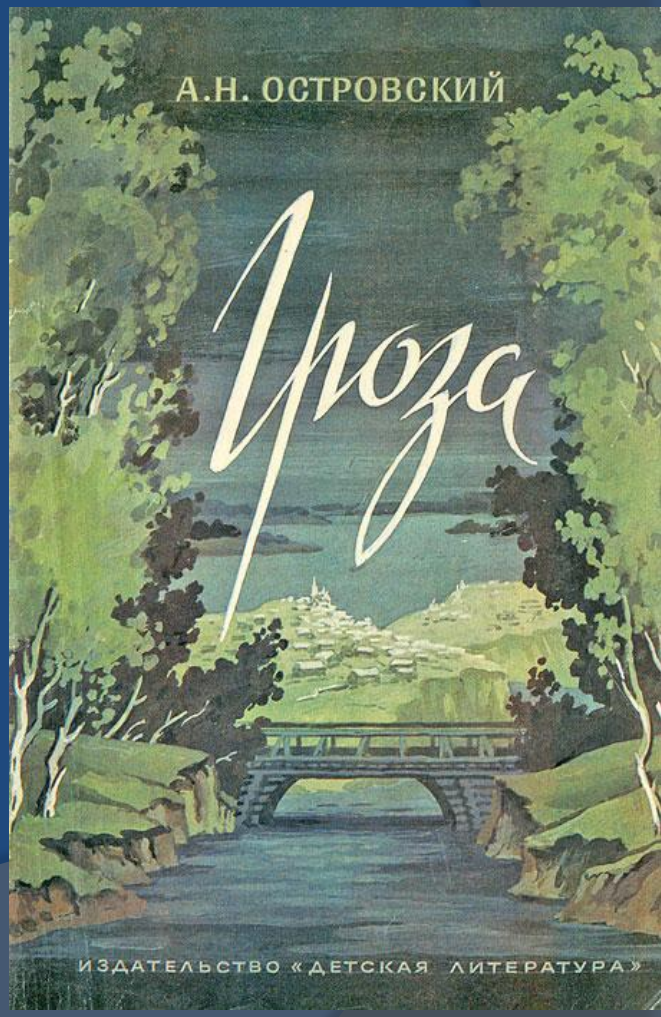
«Бедность не порок»

Более тридцати лет, начиная с 1853 года, новые пьесы Островского почти каждый сезон появлялись в московском Малом и петербургском Александринском теа трах. С 1856 года Островский становится постоянным сотрудником журнала «Современник». В том же году в соответствии с пожеланием великого князя Константина Николаевича состоялась командировка выдающихся литераторов для изучения и описания различных местностей России в промышленном и бытовом отношениях. Островский взял на себя изучение Волги от верховьев до Нижнего Новгорода.

Члены редколлегии журнала "Современник"(Островский справа). 1856 г

«Гроза» — пьеса Александра Николаевича Островского в пяти дей ствиях, написанная в 1859 году





История создания произведения начинается летом 1859 года и вся работа длится всего несколько месяцев. Автор решил написать эту пьесу после путешествия по Волге, которое он совершил.
За основу города Калинова автор брал такие города как Торжок, Осташково и Тверь, а также детали дополнялись из других близлежащих городов, так как Островский был исследователем и перед написанием пьесы он записывал все свои наблюдения касательно жизни русского народа в тетрадь, а потом использовал свои записи в пьесе.

Многие думали, что сюжет «Грозы» был основан на реальных событиях. Якобы жила в Костроме некая Александра Клыкова, тело которой было най дено в Волге. Известно также, что у нее не складывались отношения с свекровью. Девушке было всего 16 лет, в то время, как Катерине из пьесы чуть больше — 19.
И одна, и другая девушки страдали от своих родственников. Им приходилось делать всю грязную работу по дому. В обеих семьях не было детей и, это не последнее совпадение. У обеих девушек были отношения, как говорится, «на стороне»: у Александры это работник почты, а у Катерины — Борис.

Однако, дей ствия в пьесе были описаны месяцем ранее, чем это произошло в реальной жизни, так что через какое-то время споры и догадки прекратились. Но от этого история не становится более скучной . Народ даже думал, что автору удалось «предсказать будущее» в своем произведении, от чего ажиотаж вокруг произведения вспыхнул с новой силой .

Уваровская премия

В 1860 г. комиссии по присуждению наград графа Уварова при Академии наук обращает внимание на пьесу Островского: на конкурс поступает 8 пьес и среди них - "Гроза". 25 сентября 1860 г. Островский получает Уваровскую премию за свою драму - три тысячи рублей серебром.