

"Наполни сердце вдохновеньем!"

- к Международному дню театра

Искусство – форма познания мира. Есть множество ответов на вопрос, что такое искусство, но каждый из них показывает лишь одну из граней истины.

Обычно виды искусства подразделяют на пространственные и временные. К пространственным видам искусства относятся архитектура, декоративно-прикладное и изобразительное искусство (скульптура, живопись, графика). К временным, разворачивающимся во времени, относятся музыка, театр, танец, кино и телевидение.

Специфическим средством выражения **театра** (от греч. theatron - место для зрелищ) является сценическое действие, возникающее в процессе игры актера перед публикой.

Театральный XX век в русском театре начался немного раньше календарного – на рубеже веков перед публикой появились самые известные в мире русский драматург и русский театр. В 1898-м году открылся *Московский художественный театр* под руководством Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко. МХТ повлиял на русский театр всего XX века, именно с него начался в России *режиссерский* театр (до этого главным на сцене был актер). Именно с него возникла существующая до сих пор российская идея «театра-дома» с постоянной труппой, актерским ансамблем, набором этических правил и представлением о театре, как о миссии, служении, меняющем мир. Кроме того, именно МХТ сформировал представление о русском психологическом театре и в более поздние годы Станиславский в своей системе сформулировал его актерские принципы.

Художественный театр был открыт разным направлениям, не боялся экспериментировать и не удивительно, что все крупнейшие режиссеры первой половины XX века, начинали в МХТ. И Всеволод Мейерхольд, главный российский театральный революционер, прошедший путь от символизма до пролетарского театра, разработавший «биомеханику» - особую систему физического актерского тренинга, и расстрелянный в сталинской тюрьме. И рано умерший, но

много успевший сделать Евгений Вахтангов, определивший свой метод, как «фантастический реализм». С МХТ был связан и Александр Таиров, создатель Камерного театра, и гениальный актер Михаил Чехов, племянник Антона Чехова, режиссер и исследователь актёрской психотехники.

М.В. Лентовский видел театр в развитии традиций площадного искусства, идущего от скоморошества, как гала-представления, захватывающие зрителей и переходящие в массовые празднества.

Станиславский и Немирович-Данченко в Московском Художественном театре стали основателями психологического театра, разрабатывая и дополняя каждый сценический образ невидимой зрителю предысторией, стимулирующей те или иные поступки персонажа.

Эстетикой Мейерхольда стала разработка театральных форм, в частности, сценического движения, он является автором системы театральной биомеханики. Искренний и порывистый, он сразу воспринял революционные новшества, ища новаторские формы и неся их в театральное искусство, напрочь разламывая академические драматические рамки.

А.Таиров работал над развитием театра как синтетического жанра.

Эстетические поиски Фореггера лежали в развитии театральных условностей, театральной пластике и ритме, сценических пародий, его разработки по биодвижению оказались близки к эстетике «Синей блузы», в спектаклях которой он тоже принимал участие.

В 20-е годы по заказу Художественного театра начал писать пьесы прозаик Михаил Булгаков. В десятилетия, особенно, послереволюционные двадцатые годы, в русском театре существовало огромное количество новых течений, в экспериментальных театральных постановках участвовали известнейшие авангардные художники, с работы в театре начинал будущий кинорежиссер, ученик Мейерхольда Сергей Эйзенштейн. Но с 30-х годов с усилением идеологического давления все это разнообразие течений было уничтожено, а многие деятели театра были репрессированы за «формализм». Главным стилем во всех искусствах страны на долгие годы стал «социалистический реализм», а в области театра обязательным стал упрощенно понимаемый метод Художественного театра. Принудительное «омхачивание» затормозило развитие русского театра до конца 50-х годов XX века, пока не началась ресталинизация.

На политические изменения в стране театр отреагировал скоро, причем главным было не возникновение спектаклей-хитов, а создание новых театров. В конце 50-х годов в Москве был создан театр молодых актеров «Современник» под руководством Олега Ефремова. Манера «Современника» была близка к неореализму, спектакли его говорили о современности без лжи и пафоса сталинских времен. Тогда же в Ленинграде Георгий Товстоногов возглавил

Большой драматический театр, он постепенно собрал там одну из лучших трупп страны и его эпические спектакли сделали этот театр одним из самых знаменитых в Советском Союзе. В начале 60-х Юрий Любимов совершенно изменил старый московский Театр на Таганке, создав с молодыми актерами условный театр с политическим оттенком, стилистически наследующий открытиям Мейерхольда. В это же время Театр Ленинского комсомола возглавил один из крупнейших режиссеров второй половины XX века Анатолий Эфрос, любимый за неожиданные повороты и тонкость психологической партитуры. В 60-е годы написал все свои пьесы и рано погибший Александр Вампилов, один из самых важных российских драматургов послевоенного времени.

В Большом театре появились оперы и балеты на исключительно советские сюжеты; была создана высококлассная школа классического балета; шли интересные пьесы талантливых советских авторов на драматических сценах; новые имена актеров, режиссеров, танцоров, балетмейстеров, певцов, эстрадных исполнителей заняли высокое место в истории русского театра; появилась советская театральная аналитика, театроведение, стал выходить журнал «Театр».

Финал советской эпохи, 80-е годы, в театре запомнились «новой волной» драматургии, стремящейся к новым героям и темам. Самым ярким ее автором стала Людмила Петрушевская, пишущая до сегодняшнего дня острые пьесы, тяготеющие к абсурду. С начала 80-х годов возглавляет ленинградский *Малый* драматический театр режиссер Лев Додин, чье мощное трагическое дарование и педагогический дар, позволивший воспитать отличных актеров, до сегодняшнего дня делает МДТ - Театр Европы одним из самых важных российских театров. В конце 80-х открывает свой лабораторный театр «Школа драматического искусства» Анатолий Васильев, режиссер, педагог и театральный мыслитель. С конца 80-х начался новый, московский период Петра Фоменко, а в начале 90-х он создал театр из своих учеников и «Мастерская Петра Фоменко» с ее тонким игровым психологизмом стала одним из самых обаятельных и любимых театров постсоветского времени.

Появление многочисленных и разнообразных театров предусматривает широкие перспективы дальнейшего развития драматургии. Авторы произведений смотрят на мир все более необычно, выражая их принципы сквозь призму личного понимания, что позволяет рассматривать казалось бы классические темы с новых, незнакомых сторон. Среди театров современности в этом аспекте можно выделить театр Романа Виктюка, поражающего зрителя своими постановками.

XXI век для российского театра стал временем ухода от больших авторитетов, которые определяли советское театральное пространство. Начался период многочисленных театральных фестивалей, молодых независимых трупп, выходящих за пределы традиционного русского психологического театра и развивающих направления физического и визуального театра, театра аттракционов и пр. Появилось много новых открытых и экспериментальных театральных площадок, работающих без постоянных трупп, стала развиваться и оказалась очень востребованной молодая драматургия, возник документальный и социальный театр. И что, особенно важно, современный театр в России перестал быть ориентирован только на столицы, Москву и Петербург, а стал возникать и в провинции.

Современный спектакль находится в поиске нового визуального языка и новых, альтернативных локаций. Если ты выбираешь театр сегодня – двухчасовое сидение в удобном потёртом кресле вовсе не гарантировано. В поисках близких контактов с действительностью **театр сегодня** идёт в заброшенный заводской цех, в холл торгового центра или просто на улицу. И очень может статься, что и ты сам станешь участником действия!

27 марта в библиотеке КРИППО прошел День библиографии «Наполни сердце вдохновением!» - к Международному дню театра.

Для наших читателей были представлены:

- Книжно-иллюстративная выставка «Весь мир – театр!»

- Стенд об истории российского театра, видах русского театра, театральных XX-XXI веков для российского театра;

- На выставке под рубрикой «Волшебный мир кулис» был предложен материал о видах и жанрах театрального искусства;
- Под рубрикой «Творческая гостиная оперы и балета» можно было ознакомиться с познавательным портретом «Страницы творческой биографии Мариуса Петипа» - к 200-летию со дня рождения французского и русского солиста балета, балетмейстера, театрального деятеля;

- Под рубрикой «Мастера театральной сцены» предложены материалы о театральной деятельности Прасковьи Жемчуговой, М.И.Ермоловой, Е.Б.Вахтангова, М.И.Царева, С.В.Образцова, О.П. Табакова, Г.Волчек.

Ода о театре

Лицедей с детскою душой!
Вы живёте ожиданием чуда,
Что от роли, даже небольшой,
Хоть кому-то да светлее будет.

И смягчится чёрствая душа,
И иссякнут нелюбви истоки,
Когда видишь, как, полудыша,
Зал вбирает трепетные строки.

Так ликуй же, щедрый Лицедей!
Сердце раздавая по частицам,
Освети любовью всех людей,
Как пером волшебницы Жар-птицы

