

РОССИЙСКИЙ ТЕАТР ВЧЕРА И СЕГОДНЯ: ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ТЮМЕНСКОГО ТЕАТРА

Автор Куценко Анна Александровна

Руководитель: Захарова Лидия Павловна

В работе отражена история развития Тюменского театра, исследование о роли театра в жизни тюменцев.

RUSSIAN THEATER YESTERDAY AND TODAY: STUDYING THE HISTORY OF DEVELOPMENT OF THE TYUMEN THEATER

Author Kutsenko Anna Alexandrovna

Head: Zakharova Lidia Pavlovna

The work reflects the history of the development of the Tyumen theater, a study on the role of the theater in the life of the Tyumen.

Согласно Указу Президента РФ, 2019 год объявлен годом Театра, основной целью которого является сохранение и популяризация лучших отечественных театральных традиций, достижений, усовершенствование организации театрального дела, привлечение внимания к театральному искусству.

Мы отметили, что театр-это один из наиболее древних видов искусства. Возник он еще во времена античности. Своими корнями театральное искусство уходит в Древнюю Грецию. Более двух тысячелетий назад древнейшее искусство зародилось в качестве развлечения публики, представляя собой праздничные сценки ряженных актеров.

В Россию же театральное искусство пришло сравнительно недавно-настоящие театры стали появляться лишь в 17 веке. Это были придворный и школьный театры. С того момента прошло достаточно много времени, изменились многие театральные традиции и каноны, но театральное искусство по-прежнему играет огромную роль в социальной и духовной сферах жизни общества.

С нашей точки зрения, роль театра в годы Великой Отечественной войны неопределима. Как на передовой творческие коллективы поднимали боевой дух в тылу и на фронте. Внося свой вклад в разгром агрессора.

Великая Отечественная война до сих пор живет в сердце нашего народа, который не забыл всех ужасов того времени. Но важно помнить, что даже в чудовищных военных условиях, люди не теряли тягу к жизни и к прекрасному.

Очень хотелось изучить деятельность Тюменского областного театра в эти суровые «сороковые-пороховые». Но изучая материалы мы столкнулись с проблемой скудности материала. Люди того времени немного оставили документов и фотографий. Но мы поняли ценность любого найденного воспоминания, о деятельности театра в годы Великой Отечественной войны. Нами были изучены воспоминания актеров Тюменского театра, собранные по крупицам Надежды Васьковой в проекте «Народная память». Считаем, что своей работой мы укрепляем память о героической жизни актеров Тюменского областного театра, что в свою очередь будет способствовать формированию патриотических качеств современного молодого поколения.

Исходя из актуальности нашего исследования, была определена тема работы: «Российский театр вчера и сегодня» Тема определила цель исследования: изучение этапов развития театра.

Для достижения цели мы поставили следующие задачи:

- 1) изучение истории развития театра в России
- 2) определение театральных представлений в царский период времени
- 3) проанализировать деятельность театра в России XIX – начало XX века
- 4) выявить особенности развития Тюменского театра
- 5) рассмотреть вклад Тюменского театра в великую победу над фашизмом.

Объектом нашего исследования является театр.

Предметом исследования стала деятельность Тюменского театра.

1 ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ТЕАТРА В РОССИИ

Как оказалось, истоки русского театра таятся в ритуалах, связанных с земледельческими работами или семейно-бытовыми вопросами, когда люди, совершая театрализованные действия, пытались задобрить языческие божества, чтобы получить желаемое. Так начали формироваться мистерии, включающие в себя обряды, которые проводили авторитетные лица – волхвы, кудесники, жрецы. Они же проложили пути для развития скоморошества.

Мы определили, что первые формы театра на Руси были фольклорные. Это, в первую очередь, скоморохи, главным лицом которых являлся любимец народа - Петрушка.

Оказывается, что представления с Петрушкой – старейшие развлечения русского народа, появившиеся в XVII веке. Герой отличался яркой внешностью. Петрушка не только развлекал публику, но и судил существующие пороки, в связи с чем его выступления не всегда поощрялись властями и церковью.

Скоморохи считаются первыми профессионалами в этом плане. Они давали уличные представления в разных жанрах и выступали на праздниках, занимали должности придворных шутов. О популярности скоморошества говорит и тот факт, что порой на весёлых пирах даже царь Иоанн Грозный переодевался шутом и развлекался таким образом.

Еще одной театральной формой был вертеп. Мы определили, что вертеп имеет двусмысленное значение, с одной стороны это слово определяло притон преступников, развратников и т. д., а также являлся местом для устройства кукольных представлений на библейские и комические сюжеты.

Это была своеобразная инсталляция на тему Рождества Христова с соответствующими действующими лицами: Девой Марией, её мужем Иосифом, ангелами и волхвами, животными из яслей и, конечно, младенцем Иисусом.

Вертепы представляли собой ящички-дома из дерева, состоящие из двух или трёх этажей, в которых и разворачивалось представление, основанное на

сценах из Священного Писания. Вертепы со временем приобрели огромную популярность, и расцвет этого жанра продолжался вплоть до революции, пока не исчезли в связи с религиозными запретами.

Следующей театральной формой стал школьный театр XVI – XVII века - Школьному театру принадлежала заметная историческая роль в культурной жизни России. В условиях школьного театра произошло отделение артистов от зрителей, начали использоваться декорации, были заложены основы актёрской игры.

1.1 Театральные представления в царский период времени

В царствование Алексея Михайловича начался новый этап в развитии русского театра. Взяв курс на Европу, Алексей Михайлович, среди других нововведений, даёт распоряжение о создании придворного театра – первого в России. Для этой цели были приглашены специалисты из-за границы. Под руководством немецкого комедианта набранные в новую труппу дети разучили первую пьесу для представления на двух языках. Была построена специальная сцена, созданы декорации. Любовь царя к театральным представлениям ускоряла развитие этого искусства.

В 1673 году был поставлен балет – на греческий сюжет об Орфее, но с русскими актёрами. Далее стали открываться театральные школы, но в них обучались, как и выступали на сцене, только мужчины. Появился и первый драматург – Симеон Полоцкий. Благодаря его деятельности в России родились образцы первых литературных пьес, в которых в той или иной степени отражалась действительность; делались намётки образов; выстраивались диалоги.

Однако настоящий придворный театр появился лишь при правлении Петра I. Император рассматривал театр как способ пропаганды своих новаторских идей. Грандиозность его замысла в отношении искусства Мельпомены состояла в том, чтобы создать театр, доступный для всех слоёв

общества. Основу нового театра составила немецкая труппа Кунста, но она не обладала потенциалом, необходимым для распространения идей Петра. К тому же представления труппы давались только на немецком языке, в связи с чем ограничивался круг публики. Этот недостаток вскоре был преодолён, и труппа Кунста расширила свой диапазон во всех смыслах, в том числе, и языковом. И всё же этот опыт оказался не очень удачным: «комедийная храмина» просуществовала всего четыре года (1702 – 1706).

Из-за неудачного опыта Пётр Великий, берётся за открытие нового театра, который планируется открыть в Санкт-Петербурге. На этот раз он приглашает труппу из Праги. Однако история повторилась. Вновь пальму первенства перехватили немцы, и вновь спектакли начали идти на немецком языке. Император, любивший посещать театр, не был доволен и этим вариантом. Как и в московском театре, его не устраивал репертуар. Он требовал такую пьесу, чтобы в ней не было ни шутовства, ни любви; чтобы она не веселила особенно, но и не погружала в грусть. Написать такую пьесу никто не оказался в состоянии. Да и сама труппа была не на высоте: как актёры, они не блистали, а репертуар оставлял желать лучшего.

Этот театр не являлся не единственным в России на тот период. В Москве на тот момент действовала труппа при госпитале, руководил которым доктор Бидло. Он постоянно пополнял свою труппу, тем самым его театр постоянно обогащался. И хотя театр располагался в сарае, он был очень посещаемым местом, отличался интересным репертуаром и хорошей игрой. Пётр I также бывал на спектаклях, представляемых этой труппой и, очевидно, видел разницу между своим петербургским театром и этим. Видимо, это было одной из причин, почему и второй театр императора просуществовал недолго.

В период царствования Петра Великого возникают театры и в Сибири. Пионером этого дела оказался Филофей (Лещинский) – митрополит Сибирский и Тобольский. Он любил театр, пышные представления, а потому приложил усилия к тому, чтобы театральное дело развивалось. Он открыл первый в России театр, названный Духовным, в котором ставились не только пьесы

соответствующего содержания, но и комедии. Когда Пётр I умер, замерло и развитие театрального искусства.

Придворный театр возродился лишь при Анне Иоанновне. В 1737 году были построены сцена и театральный зал в Зимнем дворце. Любившая роскошные развлечения, императрица тратила на них очень большие суммы. Она активизировала процесс праздников, возродила шутовские и скоморошьи развлечения, часто принимавшие жестокий характер.

В 1741 году новой правительницей России стала Елизавета Петровна. Она также продолжила европейскую линию развития театра, приглашая для выступления различные труппы, за которыми наблюдал, в том числе и Фёдор Волков – будущий зачинатель русского театра.

Свой путь Федор Волков начинал в Ярославле, и его труппа имела там настоящий успех. Уже в Ярославле было очевидно, что Фёдор Волков идёт по собственному пути развития, вкладывая в своё творчество иные художественные принципы, а именно – естественность и простоту. Это было началом начал великого реалистического театра России.

Ф.Я. Волков умер очень рано, не дожив и до тридцати пяти лет. Но начатое им дело продолжилось. На сцену вышел ряд прогрессивных актёров и драматургов, благодаря которым русский театр сделал резкий скачок вперёд. В первую очередь, благодаря творчеству Д.И. Фонвизина и его пьесам «Бригадир» и «Недоросль». Последняя имеет непосредственную связь с деятельностью актёра И.А. Дмитриевского, который сумел не только стать лучшим артистом придворного театра, но и занять в нём место лидера. Но он уделял внимание и другому театру – «маленькому деревянному», и в скором времени полностью переключился на него. Именно там происходило формирование нового русского театра, избавляющегося от классицизма и переходящего к основам реализма; там получали путёвку в жизнь фонвизинские пьесы.

XVIII веке большое распространение получают крепостные театры. Как это следует из названия, труппа таких театров формировалась из крепостных.

Чаще всего детей обучали премудростям актёрского мастерства, музыке, хореографии. Крепостные театры были устроены также, как и все остальные, имели все необходимые приспособления. Часто в недрах крепостных театров рождались настоящие звёзды (например, Прасковья Жемчугова).

Таким образом, в XVIII веке произошёл большой рывок в развитии русского театра, обретшего свою национальную неповторимость

1.2 Театр в России XIX – начало XX века

В 1812 году театр, как и всё искусство России, начинает своё активное движение по патриотической линии, что влияет как на репертуарную политику, так и на актёрские и режиссёрские тенденции.

Огромным событием для русской культуры стало появление Малого театра в Москве в 1824 году. На сцене Малого театра блистали выдающиеся актёры-реформаторы – М.С. Щепкин и П.С. Мочалов.

Ярким примером отхода от классицизма и романтизма явилась гениальная комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума», которая была поставлена на сцене в 1831 году в Малом театре. В ней с потрясающей яркостью была запечатлена разница между двумя эпохами, их конфликт был выражен через сложные характеры героев. «Горе от ума» – настоящий прорыв в искусстве комедии, т.к. автор в качестве одного из важнейших художественных средств использовал многогранность характера, в то время как ранее в этом жанре для образов обозначалась одна ведущая черта.

Следующая важнейшая веха в эволюции русского театра – творчество Н.В. Гоголя, который в своих пьесах, не уступавших по гениальности А.С. Грибоедову, остро критиковал положение дел в России. Эти произведения для театра – «Женитьба» и «Ревизор» – до сих присутствуют в современном репертуаре.

Творчество Н.В. Гоголя подготовило почву для деятельности другой ключевой фигуры отечественного театра А.Н. Островского. Триумфальное

шествие его многочисленных пьес началось с 1848 года – но только лишь по салонам и гостиным. Поначалу его произведения браковались цензурой и не допускались на сцену. За время запретов автор создал пять пьес, и все они были восторженно приняты интеллигенцией.

Интересной чертой театральной жизни начала XX века оказывается организация любительских и частных театров, которые развивались гораздо интенсивнее, нежели императорские труппы. Среди подобных коллективов следует назвать театры С.И. Мамонтова, Н.И. Соловцова, Ф.А. Корша, А.Я. Таирова, а также К.С. Станиславского и Н.И. Немировича-Данченко.

С приходом революции все театры стали собственностью государства. Новые условия поставили многих деятелей культуры в невозможные условия для творчества, в связи, с чем страну покинуло огромное число интеллигенции, в том числе, актёры, режиссёры, драматурги.

Однако возникают и новые тенденции. Так, условия НЭПа оказываются благоприятными для возникновения кабаре, рождается новаторская драматургия В.В. Маяковского, расцветает театр Е.Б. Вахтангова, появляется оригинальное движение «Синяя блуза».

Таким образом, в конце XIX – начале XX века произошло завершение формирования уникальности и универсальности русского театра, и даже социальные катаклизмы не смогли воспрепятствовать этому процессу, хотя и затормозили его. В XX веке русское театральное искусство поднялось на новую высоту.

2. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТЮМЕНСКОГО ТЕАТРА

Мы поставили перед собой задачу изучить история становления Тюменского театра и определили, что история Тюменского театра начинается с того, что петербургский гость Александр Дюма в 1858 году выразил восторг от любительского спектакля в Тюмени. С этого события и начался отсчет театральной истории города. Первыми тюменскими актерами стали учителя, видные горожане, купцы и их дочери.

Купец и городской глава Кондратий Кузьмич Шешуков стал инициатором первых представлений. В зале уездного училища 9 января 1858 года состоялось первое представление. Игралась русская пьеса с танцами. Артисты собирали полные залы на протяжении года.

Почетный гражданин города, купец первой гильдии Текутьев в 1890 году основал постоянный театр, который вошел в историю города как Текутьевский. В течении 26 лет Андрей Иванович содержал театр, а в 1916 году завещал его городу.

В 1935 году было открыто новое здание театра на улице Первомайской он был назван в честь 17-й годовщины Красной Армии. В августе 1944 года, в связи с образованием Тюменской области, театр стал именоваться областным.

В 2008 году Тюменский драматический театр переехал в новое здание в центре города на улице Республики. Пятиэтажный дворец с колоннами и парадным фасадом украшает площадь Тюмени. Тридцать шесть тысяч квадратных метров составляет площадь самого большого театрального здания в России.

Новое роскошное здание в стиле высокого классицизма было построено в рекордные 24 месяца и стало еще одной достопримечательностью города Тюмени. Теперь в театре есть все, что нужно «драме»: три сцены, два десятка гримировочных комнат, 300 служебных помещений, подземный паркинг на 140 мест, 8 лифтов, просторные фойе и ресторан. Классический зал большой сцены, рассчитанный на 765 зрителей, состоит из партера, бельэтажа, лож и

балкона. Малый зал вмещает 205 гостей, а экспериментальная сцена готова принять до 100 зрителей. Сцены оборудованы вращательным механизмом, самой современной осветительной и звуковой техникой, есть даже возможность синхронного перевода. В здании театра могут проходить три спектакля одновременно.

Тюмень получила самое красивое и большое здание театрального искусства во всей России.

2.1 Театральная Тюмень в годы ВОВ

Наше общество находится в преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, и мы заинтересовались, а что было с театром Тюмени в эти годы. Мы выяснили, что огромное место в театральной жизни СССР в годы Великой Отечественной войны занимали фронтовые бригады и фронтовые театры. В действующей армии выступали 3685 фронтовых театральных бригад и фронтовых передвижных театров, в работе которых приняли участие больше 42 000 работников искусств.

Во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, Тюменский театр работал без единого выходного. В разгар войны он был областным, на его сцене актеры показывали революционные и военные спектакли, детские сказки. Это было настоящим спасением для солдат и обычных жителей Тюмени. Ведь во время войны людям нужно отвлекаться, помнить, что война закончится, на некоторое время о ней забывать. В этом им помогал Тюменский драматический театр, афиша его приглашала зрителей на просмотр очередного спектакля. Тюменские артисты выходили на родную сцену, выезжали в госпитали, в театре были созданы мобильные концертные бригады.

Мы проанализировали проект Надежды Васьковой «Народная память» и совершенно согласны с ее мнением, как мало сохранилось информации о деятельности Тюменского театра в годы войны. Тогда большинство журналистов испытало «культурно-краеведческий» шок: «Ну почему раньше

мы даже не задумывались о том, что театр жил-действовал и в то непростое для страны и людей время, не размышляли, как ему тогда приходилось...» В каком-то смысле его работники тоже были на передовой: каждый день артисты, голодные, плохо одетые, зимой – непременно замерзшие, выходили на родную сцену, выезжали в госпитали и деревенские клубы, чтобы отвлекать раненых солдат и земляков-тружеников от дум горьких, чтобы хоть на вечер украшать их тягостное бытие, чтобы, «протягивая руки помощи», взамен получать не только одобрение с аплодисментами, но главное – видеть слегка оттаявшие лица, чувствовать биение отзывчивых сердец.

Работая над проектом нас очень заинтересовало воспоминание актрисы Людмилы Сластиной, которая описала жизнь театра во время войны: «Всю войну мы выступали в госпиталях – каждый божий день. Сразу после утренней репетиции идем в госпиталь, костюмы в узелочке. А летом, когда театр ремонтировался, мы ходили по деревням: пешком от деревни к деревне. Ставили разные сценки, я читала «Свадьбу» Твардовского, пела, плясала под гармошку. И насмотрелись же мы там! Мы видели, как женщины пахали буквально на себе или на какой-нибудь корове комолой, пахали да сеяли через сито. И вот однажды мы пришли в очередную деревню и попросили в одной избе: «Вы нас пустите, хозяйшка, отдохнуть». Хозяйка нам картошки отварила (это было такое богатство); мы лежим, отдыхаем. И вдруг заходят женщины в платочках. Зашли и стоят, смотрят, двери раскрыли. Я тут не сдержалась, говорю: «Ну что это такое, Николай Николаевич (это был начальник агитбригады), даже отдохнуть нельзя. Мы же столько прошли, нам сил набраться нужно». Он говорит: «Люся, успокойся, не будь грубой. Они не на вас пришли посмотреть, а на нас. Женщины несколько лет не видели мужчин». Другие тоже начали возмущаться. А одна из пришедших и молвит: «Эх, девки-девки, не видели вы ничего трудного. Вон у вас два мужика целых, оставьте нам хоть одного!» А у нас действительно было два мужчины: Николай Николаевич, да еще один, который Зоценко да Маяковского читал. Я обалдела: женщины в войну пострадали – они любить хотят!»

В 2008 году вышла книга «Его Высочество Тюменский театр» Нины Миненко и Валерия Чупина. Как мы выяснили, там встречаются противоречивые сведения, о чем-то недоговаривали, а о чем-то напрочь забыли; сегодня же у каждого рассказчика своя правда и кривда о войне... Но обращение к ней, Священной, особенно сейчас, должно помочь понять, где основа силы духа и тела русских людей!

Очень интересен на наш взгляд, репертуар времен войны. И мы составили таблицу театральных представлений.

Репертуар 1941–1945 годов

1940-1941 годы:

«Глубокая разведка», «Дама-невидимка», «Евгения Гранде», «Ключи от Берлина», «Лауренсия», «Оптимистическая трагедия», «Парень из нашего города», «Продолжение следует», «Таня», «Украденное счастье».

1941-1942 годы:

«В снегах Финляндии», «В степях Украины», «Весна в Москве», «Два брата», «Крылатое племя», «Машенька», «Надежда Дурова», «Ночь ошибок», «Правда хорошо, а счастье лучше», «Сестры», «Тот, кого искали», «Трактирщица», «Уничтожим фашизм», «Фронт», «Цыгане».

1943-1944 годы:

«Волки и овцы», «Жди меня», «Москвичка», «Русские люди», «Секретарь райкома», «Так и будет».

1944-1945 годы:

«Без вины виноватые», «Бесприданница», «Встреча в темноте», «Где-то в Москве», «Горе от ума», «День рождения», «День чудесных обманов», «Два веронца», «Домик в Черкизове», «Дуэнья», «Женитьба Белугина», «Недоросль», «Окно в лесу», «Отелло», «Офицер флота», «Платон Кречет», «Поединок», «Поздняя любовь», «Раскинулось море широко», «Ревизор», «Самолет опаздывает на сутки», «Собака на сене», «Сотворение мира», «Хрустальный башмачок», «Чрезвычайный закон».

Говоря о театральном искусстве Тюменской области в годы Великой Отечественной войны нельзя не отметить то, что культура на протяжении всех лет защиты своей Родины была рядом с народом, была рядом со страной, рядом с каждым из тех, кто бросил все на борьбу со злом. Деятели искусства сумели своими выступлениями давать надежду и понимание людям на то, что есть кто живой еще, что мир в наших руках. Народ силен общей силой духа, воспитанной культурой того времени. Сколько было воспитано в советских школах военного периода защитников родины, которым придавалась патриотическая направленность, давалась необходимая физическая подготовка, проводилась различная политико-просветительская работа. Мы пришли к выводу, что театр как вид искусства сыграл не малую роль в обеспечении победы в Великой Отечественной войне.

Великая Отечественная война сплотила всех работников искусства, они создавали своё художественное оружие, которое было рядом со своим народом защищавшим свою родину. Именно благодаря деятелям искусства мы и поныне помним, и чтим подвиг русских солдат и народа, а книги, фильмы, картины, плакаты и многое другое - помогают передать современному поколению атмосферу той эпохи.

Работая над изучением истории развития театра, мы пришли к решению провести среди студентов колледжа информационно-познавательную викторину, с целью выявления отношения к театру, знаний о театре. Была создана презентация по теме. Составлен перечень вопросов для викторины. Мероприятие получило название историко-театральный вояж. Студенты колледжа с интересом воспринимали информацию, активно проявляя интерес. Студенты старались правильно ответить на вопросы викторины, но при анализе их ответов, получилось следующее, что еще больше подтверждает...

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследовав все по этапам, мы пришли к выводу, что театр в России начинался в обрядовых действиях, руководил которыми жрец. Уже тогда зародился прообраз современного театра с режиссером и актерским составом, который мы видим сейчас. При царе Алексее Михайловиче в страну начали проникать европейские театральные веяния. Нельзя не отметить, что возникали своеобразные явления, например, школьные театры, сыгравшие большую роль в формировании искусства театра. И на удивление, именно церковь, до сих пор протестовавшая против театра, способствовала его продвижению. Русский актёр Ф.Я. Волков сделал коренной поворот в эволюции театра, направив его на путь национального искусства.

Говоря о театральном искусстве Тюменской области в годы Великой Отечественной войны, мы поняли, что культура на протяжении всех лет защиты своей Родины была рядом с народом, была рядом со страной, рядом с каждым из тех, кто бросил все на борьбу со злом. Деятели искусства сумели своими выступлениями дать надежду и понимание людям на то, что есть кто живой еще, что мир в наших руках. Великая Отечественная война сплотила всех работников искусства, они создавали своё художественное оружие, которое было рядом со своим народом, защищавшим свою родину. Именно благодаря деятелям искусства мы и поныне помним, и чтим подвиг русских солдат и народа, а книги, фильмы, картины, плакаты и многое другое, помогают передать современному поколению атмосферу той эпохи.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Печатные издания:

1. Проект Надежды Васьковой «Народная память»
2. Книга «Его Высочество Тюменский театр» Нины Миненко и

Валерия Чупина.

3. Терешина М. История русского театра. – М.: Эксмо, 2019. – 480 с.

Интернет-ресурсы:

1. <http://kgii.ru/stud/33-library/378-sajty-po-teatralnomu-iskusstvu>
2. <https://infourok.ru/elektronnie-obrazovatelnie-resursi-na-zanyatiyah-vokala-2427235.html>
3. <https://www.culture.ru/news/255219/putevoditel-po-teatralnomu-miru-rossii-razrabotala-socialnaya-set-facebook>