

РУССКАЯ КУЛЬТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX –
НАЧАЛА XX ВВ.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

К концу 50-х — началу 60-х годов драматический театр вызывал живой интерес русского общества. Театр призван был распространять художественные эстетические понятия и передовые идеи. Особенно значительна эта просветительная функция театра по отношению к средним и низшим слоям русского народа, среди которых большее количество малограмотных и вовсе неграмотных людей.

Широкий общественный интерес нашел выражение в популяризации сведений о театре. Появились и специальные театральные журналы «Музыкальный и театральный вестник» (1856-1860), «Русская сцена» (1864-1865), «Музыка и театр» (1867-1868) и др.

В ряде газет и журналов появились постоянные рубрики театральных обзоров и специальные рецензенты, среди которых — видные литераторы и драматурги: в «Санкт-Петербургских ведомостях» — В. Крылов, В. П. Буренин, А. С. Суворин, в «Голосе» — М. А. Загуляев, Д. В. Аверкиев, в «Современной летописи» — Н. С. Назаров и Н. С. Лесков. В «Современнике» театральные материалы печатали И. И. Панаев и М. Е. Салтыков-Щедрин, в «Библиотеке для чтения» — П. Д. Боборыкин.

В середине XIX века согласно театральной монополии в столичных городах существовала только казенная сцена, в Москве — Большой и Малый театры, в Петербурге — Большой (впоследствии сгоревший), Александрьевский, Михайловский и с 1860 года Мариинский.

Высшим органом театральной администрации являлась Дирекция императорских театров, в ведении которой находились как драматические, так и музыкальные театры, театральные училища и библиотеки. Исполнительными органами Дирекции были петербургская и московская конторы. Дирекция императорских театров относилась к министерству двора.

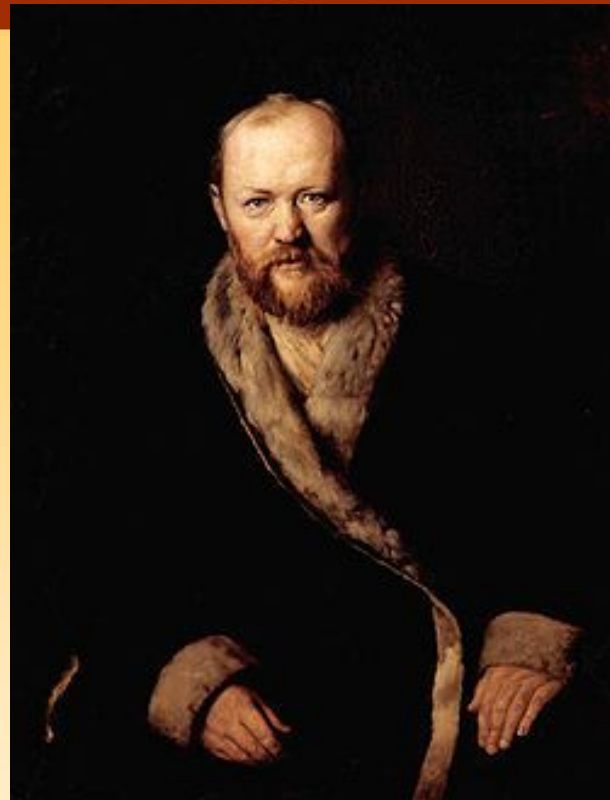
Для предварительного рассмотрения драматических и музыкальных произведений при Дирекции существовали комитеты: театрально-литературный (с 1856) и оперный (с 1882).

Руководили дирекцией императорских театров во второй половине XIX века люди разных в прошлом профессий, разной степени образованности. С 1862 по 1867 год управляющим был граф А. М. Борх, с 1867 по 1875 год — С. А. Гедеонов, с 1875 по 1881 — барон Кистер. И если С. А. Гедеонов был широко образованным человеком, знатоком искусства, автором нескольких пьес, то Кистер был отставным офицером конногвардейского полка. Позднее некоторое время он занимал должность административного директора Ботанического сада, а с 1875 года назначен управлять кассою и контролем министерства двора, совмещая это с управлением дирекцией казенных театров. К сожалению, свое служебное положение он использовал для различных финансовых махинаций, в результате чего театральное хозяйство пришло в полный упадок. Правительство вынуждено было отстранить Кистера от управления Дирекцией театров.

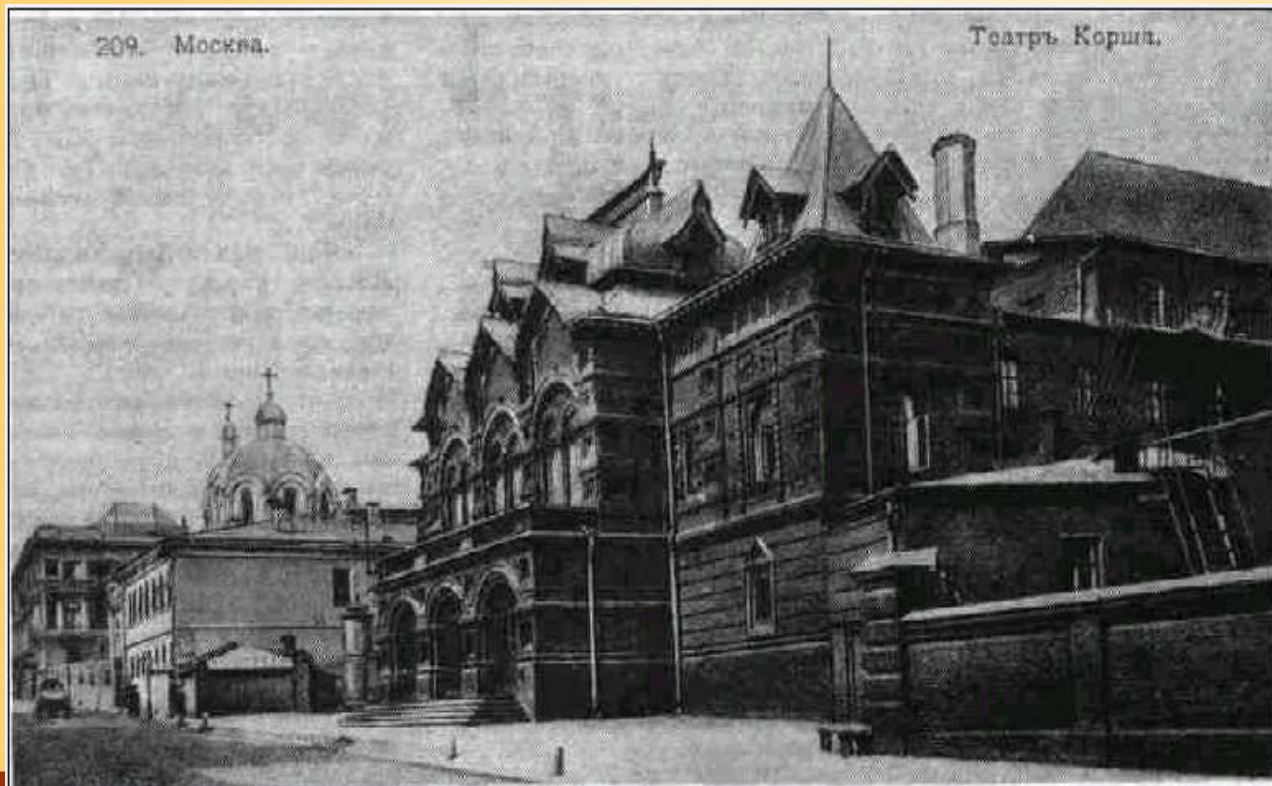
Драматические произведения проходили общую цензуру в Главном управлении по делам печати, а затем рассматривались Театрально-литературным комитетом на предмет сценической пригодности. Такой порядок, затруднявший и замедлявший постановку пьес, был особенно тяжел для провинциальных театров, которым по несколько месяцев приходилось ждать разрешения из Петербурга на уже намеченную в репертуар пьесу.

Стремление театральной общественности обойти цензурные притеснения и монополию казенных театров уже с 60-х годов стало проявляться в организации представлений при различного рода общественных собраниях. Так, с конца 60-х годов в Москве при Артистическом кружке, возникшем по инициативе А. Н. Островского и П. Г. Рубинштейна, был создан театр, действовавший до 80-х годов. Отмена театральной монополии, последовавшая в марте 1882 года, предоставила право предпринимателям открывать частные театры в Москве и Петербурге.

*Василий Перов. Портрет
А.Н. Островского (1877)*

Первые частные театры после отмены театральной монополии мало отличались по своему характеру от клубных антреприз 1860-1880-х годов. Крупные частные театры стали образовываться уже во второй половине 90-х годов XIX века. Одним из первых и наиболее долговечных частных театров в столицах был театр Ф. А. Корша в Москве (1882-1917). В Петербурге в 1882-1883 годах открываются театр Товарищества актеров на Фонтанке, частный театр «Фантазия» на Мойке и Общедоступный частный театр в Михайловском манеже.

Во второй половине 80-х годов создаются народные дома, в которых обычно имелись и театральные залы. В конце 90-х годов народные дома открывает Общество попечительства о народной трезвости. В Нижнем Новгороде в 1903 — 1904 гг. существовал театр при народном доме, открытом по инициативе М. Горького. В 1903 г. при Лиговском народном доме в Петербурге начал работу Общедоступный театр, ставший затем первым передвижным драматическим театром. Руководили им известные театральные деятели П. П. Гайдебуров и Н. Ф. Скарская (сестра В. Ф. Комиссаржевской). На сцене этого театра ставились классические и современные пьесы: «Вишневый сад», «Плоды просвещения», «На дне», «Гамлет» и др. Деятельность театра, существовавшего до 1928 г., была высоко оценена большевистской печатью.

П. П. Гайдебуров

Одним из крупнейших театральных деятелей того времени был *Александр Павлович Ленский* (1847 — 1908). Актер выдающегося таланта, создатель множества разнообразных ролей, он был и режиссером, и театральным художником. Ленский придавал особое значение театральной школе, воспитанию актера высокой культуры, реалистического творческого метода. Он был одним из создателей Нового театра (филиал Малого театра), в котором возглавлял драматическую труппу молодых актеров, своих учеников (1898 — 1903). Там Ленский поставил в 1900 г. поэтическую пьесу-сказку Островского «Снегурочка», утверждая в ней принцип артистического ансамбля, гармонии всех выразительных средств, подчиненных единому замыслу.

Особое место в истории передовых театральных коллективов конца прошлого века заняло Общество искусства и литературы, созданное в 1888 г. при участии Станиславского совместно с *Владимиром Ивановичем Немировичем-Данченко* (1858 — 1943) — известным литератором, драматургом, театральным критиком и руководителем драматического отдела Музыкально-драматического училища Московского филармонического общества — они основали Московский Художественный театр (ныне Московский Художественный академический театр имени М. Горького). Именно этот театр с наибольшей полнотой, последовательностью и новаторской смелостью осуществил те реформы в области искусства сцены, к которым стремились передовые ее деятели, начиная с А. Н. Островского.

МХТ, открывшийся в октябре 1898 г., сначала назывался «Художественно-Общедоступным», что подчеркивало стремление его создателей к демократизации сценического искусства. Уже первый спектакль нового театра поразил современников. Это была постановка второй части драматической трилогии А. К. Толстого «Царь Федор Иоаннович». Все было смело и необычно в спектакле — выбор пьесы, пролежавшей три Десятилетия под запретом цензуры, правдивость воспроизведения исторического прошлого, замечательно разработанные массовые сцены, декорации и многое другое. Однако главным в спектакле было то, что его постановщик К.С. Станиславский называл правдой переживания, артистического чувства.

Принципы психологического реализма, провозглашенные в первом спектакле (особенно полно они проявились в роли царя Федора, которого играл *Иван Михайлович Москвин*, 1874 — 1946), были развиты и обогащены в последующих постановках, прежде всего пьес А. Чехова и М. Горького.

Иван Москвин в роли царя Федора Иоанновича

Иван Москвин в роли Луки, "На дне"

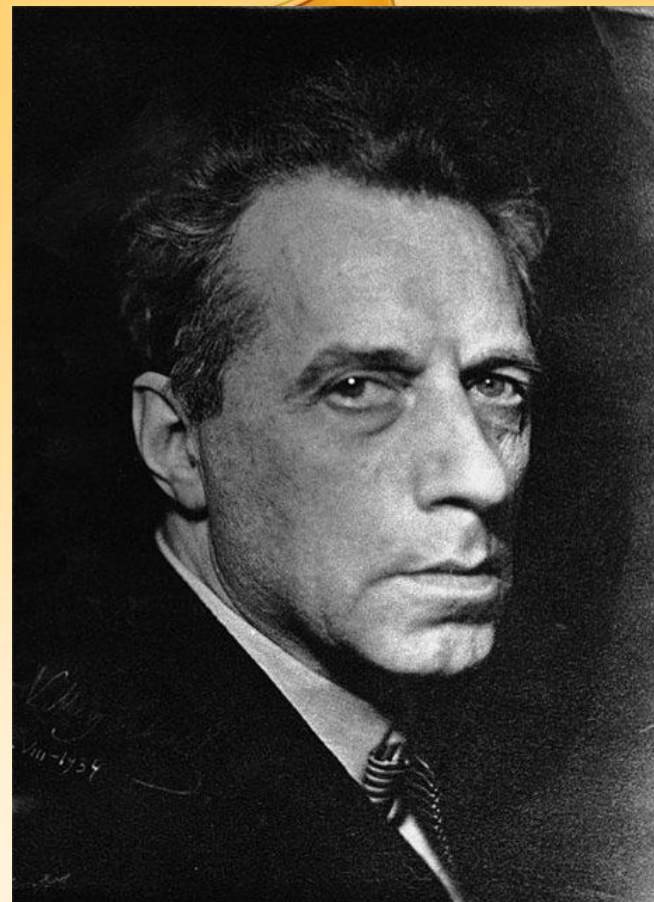

Иван Москвин в роли Бобчинского, "Ревизор"

В числе артистов, чье творчество с наибольшей силой отражало передовые устремления на рубеже XIX — XX вв., особое место занимали *Вера Федоровна Комиссаржевская* (1864 — 1910) и *Павел Николаевич Орленев* (1869 — 1932). В творчестве этих выдающихся мастеров сцены, владевших тайной сильнейшего воздействия на зрителя, преломлялись не только драматически, но и трагически окрашенные мотивы разлада с буржуазно-мещанским миром, протеста против него.

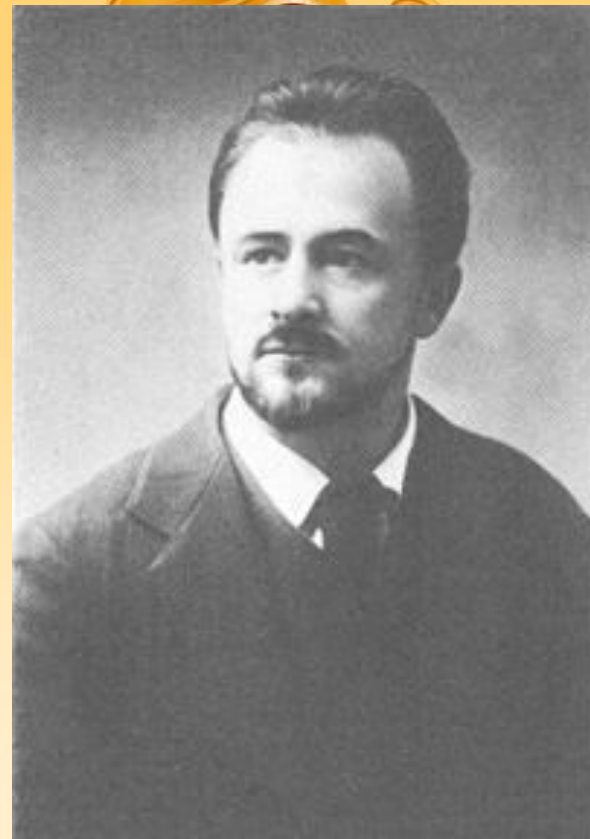

В 1906 г. Комиссаржевская пригласила в свой театр в качестве режиссера *Всеволода Эмильевича Мейерхольда* (1874 — 1940). Выступая против натурализма, против театра прямого жизненного правдоподобия, Мейерхольд создавал спектакли, в которых все построение действия было подчинено живописно-декоративной гармонии (например, в спектакле «Сестра Беатриса» Метерлинка).

В 1912 г. по инициативе К. С. Станиславского возникла 1-я Студия МХТ, которой руководил *Л.А. Сулержицкий*.

Если искания Мейерхольда шли в направлении подчеркнуто условного, ярко зрелищного театра, то 1-я Студия МХТ создавала интимный, камерный театр, в котором внимание сосредоточивалось на тончайших психологических нюансах в изображении повседневной жизни со всеми ее подробностями. Наиболее характерным для программы Студии спектаклем стал «Сверчок на печи» (по одноименному рассказу Диккенса).

В 1914 г. в Москве открылся Камерный театр, основателем которого был *Александр Яковлевич Таиров* (1885 — 1950). Восставая против засилья мещанской обыденщины, Камерный театр замыкался, однако, в узкоэстетическом ее отрицании, создавая на сцене сказочно-возвышенный, причудливый и даже экзотический мир.

Во второй половине XIX века, проходя сложный путь развития, русский драматический театр становится важным общественным фактором, демонстрируя в лучших своих образцах высокие этические идеалы. Многие театральные события приобретали, особенно в 60-70-х годах, политический. Драматический репертуар 60—70-х годов, отражая насущные проблемы русской жизни, воспринимался зрителями как протест против общественных порядков, а театр — как своего рода «учитель жизни».

В последние десятилетия XIX века в связи со спадом общественного движения, распространением обывательских тенденций в репертуаре драматических театров появляется много мелкотемных, развлекательных пьес сценических произведений, по словам А. П. Чехова, с «дешевой моралью». Поставщиками низкопробных зрелищ являлись многочисленные летние сцены в садах при ресторанах, театрики миниатюр и тому подобные увеселительные заведения. Все это портило вкусы и снижало запросы зрительского зала. Но тем сильнее возникала потребность передовой интеллигенции в «сильном духовном подъеме», который удовлетворить должен был театр.

Признанием великой общенародной миссии театрального искусства явилось и стремление просветительской интеллигенции создать театр для народа.