

Скоморохи и их театры

Истоки русского театра — это народное творчество, религиозные праздники и обряды. Со временем эти традиции потеряли своё магическое назначение и превратились в своеобразные игры-представления с элементами драматургии. Появились народные драмы, создаваемые коллективно, и передаваемые из поколения в поколение.

Самым древним театром можно считать представления народных любимцев, лицедеёв — скоморохов. Они принимали участие в обрядах и вносили в их религиозную концепцию светское, мирское содержание. Русские средневековые актёры **скоморохи** известны с XI столетия. Среди них были музыканты, певцы, танцоры, шутники, дрессировщики диких животных (в первую очередь **медведей**, **Медвежья потеха**). Это были нищие люди, не имеющие ни угла, ни пропитания, ни одежды, и заняться таким промыслом их заставляла нужда. Часто они объединялись и вместе ходили по Руси, прося подаяния, за которое и показывали свои таланты. Они стали строить на городских площадях легкие постройки для своего жилья и приема посетителей-зрителей — **балаганы**. Все мы знаем, что скоморошить — это означает петь плясать, разыгрывать сценки, балагурить, лицедействовать, играть на всевозможных музыкальных инструментах.

Со временем появились скоморошьи народные театры, представления в которых базировались на музыке, импровизации, пантомиме, танцах, пении, цирковых номерах. Не было тогда билетов в театр, да и **билеты в цирк** ещё не продавались. Люди приходили туда просто так, и одаривали скоморохов кто чем мог.

Скоморошьи театры не переросли в профессиональные. Власти тогда преследовали скоморохов, поскольку в их репертуаре было много песен, высмеивавших духовенство и власть имущих. Скоморохов ставили в один ряд с колдунами и волхвами.

Придворный и школьный театры

И только в 17 веке появился профессиональный театр. Существовало две разновидности — **школьный театр** и **придворный**. Школьный театр был образован при Славяно-греко-латинской церковной академии. Репертуар создавался преподавателями, актёрами были учащиеся академии. В пьесах использовались исключительно церковные мотивы. Писались они на основе монологов в стихах. В пьесу могли быть введены, кроме реальных персонажей, и аллегорические.

Придворный театр был организован из-за интереса к культуре Запада. Своё существование театр начал при государе Алексее Михайловиче. Впервые царский театр в России принадлежал царю **Алексею Михайловичу** и просуществовал с **1672 года до 1676 года**. В октябре 1672 года состоялось первое представление. Ставилась пьеса «Артаксерксово действо». Царю очень понравилось представление, настолько, что он смотрел его 10 часов подряд.

Театр в первые несколько лет своего существования не имел своего помещения. Декорации, костюмы, и другие актёрские принадлежности переносились при необходимости с места на место. Спектакли были помпезными, пышными, сопровождались танцами и игрой на музыкальных инструментах.

И только при Петре Первом начинается новый этап развития театра. А в 1756 году был учреждён постоянный профессиональный государственный театр.

Крепостные театр

Явившись на первых порах забавой двора, [крепостной театр](#) тогда же получил распространение и среди близко стоявшего ко двору боярства

Этот обычай богатых вельмож заводить у себя постоянные домашние театры сохранялся очень долго.

Домашние театры при дворе и у знатных бояр способствовали появлению на сцене женщин (уже в теремах [царевны Софии](#)).

К выдающимся русским крепостным актрисам надо отнести и блиставшую в театре графов Шереметевых [Прасковью Жемчугову-Ковалеву](#), бывшую крепостную актрису, ставшую графиней Шереметевой.

Imperatorskie teatry

В 1702 году [Пётр I](#) построил в Москве на [Красной площади](#) близ [Никольских ворот Кремля](#) первый в России публичный общедоступный театр, который просуществовал до 1706 или 1707 года и назывался «Комедияльная храмина». Для него было построено длинное одноэтажное здание. Зрительный зал вмещал до 400 человек. Представления давались по понедельникам и четвергам и сопровождались музыкой и сценическими эффектами.^[2] Театр предназначался для выступлений иностранных (в первую очередь немецких) лицедеёв. В 1704 году русские актёры показали в театре три пьесы на родном языке. Однако надо учесть, что эти зрелища больше напоминали рыночный балаган. Под истинными театрами понимали действия иноземных комедиантов.

Именно императрица [Елизавета Петровна](#) стала родоначальником Императорских театров России.

В середине XVIII века при [Елизавете Петровне](#) резко возрос интерес к искусствам. Высочайшим указом решено было определить помещение в Санкт-Петербурге для первого русского театра, который разместился в Головкинском доме (ныне на этом месте — здание Академии художеств) на [Васильевском острове](#).

А 30 августа 1756 года был подписан указ об учреждении Русского театра. С этой даты начала официальный отсчет структура Императорских театров, под эгидой которой постепенно собрались несколько уже существовавших актёрских трупп и открылись новые казенные (государевы) театры.

После смерти императрицы Елизаветы и очень короткого правления [Петра III](#) театральное искусство в России переживает вновь бурный подъем с воцарением на российский престол [Екатерины II](#). Однако и иностранные артистические труппы во все это время тоже не были забыты и почитались при высочайшем дворе.

Любительские театры

Солдатские театры

[Солдатские](#) театры существовали в крупных [гарнизонах](#). Появились в [XVIII](#) [веке](#). В XVIII веке спектакли ставились для офицеров, по указанию начальства.

В [XIX](#) [веке](#) пьесы ставятся «для собственного удовольствия и для увеселения простого народа». Спектакли солдатских театров посещали нижние воинские чины, [мещане](#), небогатые купцы, [разночинцы](#), [крестьяне](#).

Репертуар традиционный, народный. Как правило, ставились три — четыре пьесы. Самые распространённые комедии «Царь Максимилиан», «Царь Ирод», «Лодка». Тексты религиозных пьес «Царя Максимилиана» и «Царя Ирода» «сохраняются преданием». В «Лодке» поэтизировалась вольная разбойная жизнь. Другие спектакли: «Кедрил-обжора», «Потешный гаяр», опера «Мельник — колдун, обманщик и сват» и т. д.

Частные театры

Наряду с развитием императорских театров в XIX веке широкое распространение получили частные театры. Руководили ими, как правило, профессиональные актеры и режиссеры, получившие образование в театральных училищах, входящих в систему императорских театров, но ищущие свой путь в искусстве, ушедшие от казенного направления императорских театров, в которых долгое время не дозволялось никаких новаторств, а роли переходили от одних актеров к приходящим молодым в точно таких же исполнительских трактовках.

[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.

После революции все театры — императорские и частные — были объявлены государственной собственностью. Разруха социальная и экономическая приводила к тому, что людям было просто не до театров. Многие деятели культуры, среди которых композиторы, писатели, артисты, вокалисты, — уехали из страны. Театры потеряли также существенную часть публики.

Тем не менее театр искал пути выживания в новых условиях. Помогли годы [НЭПа](#). Русское искусство стало понемногу возрождаться — но в новых условиях. Это было время процветания театров-кабаре. Широкое распространение получили агитационно-массовые формы. Для произведений этого жанра характерны аллегории, условный отказ от изображения личности, злободневная тематика. Заметным явлением той поры были массовые театрализованные праздники. Подготовка к ним объединяла усилия поэтов, актеров, художников, режиссеров, музыкантов, а действие предполагало участие нескольких тысяч человек. Первый такой праздник под названием "Мистерия освобожденного труда" состоялся 1 мая 1920 г. в Петрограде.

Однако и драматические театры, привлекая [нэпманов](#) в зрительные залы, искали для постановки пьесы легких жанров: сказки и водевили — так на сцене недавно тогда появившейся [студии Вахтанговародился спектакль](#) по сказке [Гоцци «Принцесса Турандот»](#), за лёгким жанром которого скрывалась острая социальная сатира. Но подобные спектакли были, пожалуй, исключением. В основном новые советские пьесы были прокламацией и лозунгами новой власти. Первым советским спектаклем стала "Мистерия - Буфф" - пьеса В.В. Маяковского в постановке Вс. Мейерхольда с оформлением К. Малевича, правда, выдержала она всего три представления.

Появлялись новые театры с новыми сценическими эстетиками — например, на [Арбате](#) в 1920 году свою театральную студию [Мастфор](#) открыл [Николай Фореггер](#) — именно там делали первые сценические шаги [Сергей Эйзенштейн](#), [Сергей Юткевич](#), [Сергей Герасимов](#), [Тамара Макарова](#), [Борис Барнет](#), [Владимир Масс](#) и еще очень многие будущие выдающиеся деятели советского искусства.

Тогда же возникло театральное движение «[Синяя блуза](#)».

В то же время продолжали работу бывшие частные национализированные [МХТ](#), [Камерный театр](#), [Опера Зимина](#), бывшие императорские и тоже национализированные Большой и Малый театры.

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;

Государственный академический Малый театр России открылся 14 октября 1824 года в Москве. Понятие «малый», как и находившийся рядом «большой» театр (для оперных и балетных постановок), поначалу обозначало лишь их сравнительные размеры, потребовалось время, чтобы эти определения стали названиями театров. В 1806, театр приобрел статус казенного, войдя в систему императорских театров. Таким образом, актёры, поступившие в труппу из крепостных театров, сразу освобождались от крепостной зависимости, как например, С. Мочалов — отец знаменитого трагика, Мочалова П. Своего помещения у труппы ещё долго не было. Для Малого театра писали [И. С. Тургенев](#), [А. В. Сухово-Кобылин](#), многие другие авторы. Но особое значение для Малого театра имел [Александр Николаевич Островский](#). Его пьесы принесли Малому театру неофициальное название «Дом Островского». Новые реформаторские театральные позиции Островского — бытописание, отход от пафосности, важность всего ансамбля актёров, а не единого главного героя и т. д. — приводили к конфликтам с приверженцами прежних традиций. Но эти новаторские для того времени идеи Островского уже были затребованы временем. Все его 48 пьес были поставлены на сцене Малого театра и в разные годы всегда входили в его репертуар. Он сам неоднократно участвовал в репетициях, дружил с актёрами, а некоторые его пьесы были сочинены специально на определенных исполнителей Малого театра, по их просьбам, для их бенефисов.

Московский Художественный театр основан в 1898 году [К. С. Станиславским](#) и [Вл. И. Немировичем-Данченко](#). Первоначально назывался Художественно-общедоступный театр. С 1901 года — Московский Художественный театр (МХТ), с 1919 года — Московский Художественный академический театр (МХАТ), с 1932 года — МХАТ СССР им. М. Горького.

В 1987 году разделился на два театра, взявших себе официальные наименования — [Московский Художественный академический театр имени М. Горького](#), (сокращённо МХАТ имени М. Горького) и [Московский Художественный академический театр имени А. П. Чехова](#) (МХАТ имени А. П. Чехова).

В 2004 году МХАТ им. А. П. Чехова убрал из афиши слово «академический» и с тех пор именуется [Московский Художественный театр им. А. П. Чехова](#) (МХТ имени А. П. Чехова).

Легендарная премьера пьесы [А. П. Чехова «Чайка»](#) в Художественном театре состоялась 17 декабря 1898 года.

В период 1898—1905 годов Художественный театр отдавал предпочтение современной драматургии; наряду с трагедиями А. К. Толстого — «Царь Фёдор Иоаннович» и «Смерть Иоанна Грозного», со Станиславским в главной роли, программными для театра стали постановки пьес А. П. Чехова («Чайка»),

«Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад», «Иванов») и А. М. Горького («Мещане», «На дне», «Дети солнца»), который именно по настоянию основателей МХТ обратился к драматургии. Заметное место в репертуаре театра занимали и современные зарубежные драматурги, прежде всего [Г. Ибсен](#) и [Г. Гауптман](#)[2].

В дальнейшем театр всё чаще обращался к отечественной и зарубежной классике: Пушкину, Гоголю, Л. Толстому, Достоевскому, Мольеру и др.

В 1924 году специальным декретом в стране была запрещена деятельность всех пластических и ритмопластических студий. Единственно идеологически верным эстетическим направлением считалось выработанное Станиславским. В течение последующих десятилетий часть театров была фактически разгромлена ([Мастфор](#) — в 1924 году; Театральное движение «Синяя блуза» — в 1933 году; [Театр им. Мейерхольда](#) (ГосТим) — в 1938 году; [Еврейский театр \(ГОСЕТ\)](#) с [Соломоном Михоэлсом](#) (был убит на год раньше, в 1948 г.) — в 1949 году; [Камерный театр](#) Таирова — в 1950 году), а многие деятели культуры расстреляны или приговорены к заключению.

В 1930-е годы обращение к иностранным современным авторам в драматических театрах было запрещено. Исключения рассматривались отдельно на самом высоком уровне — так, [Камерный театр Таирова](#) поставил в 1930 г. зонг-оперу [Брехта](#) «[Трёхгрошовая опера](#)». Послевоенное постановление от 26 августа 1946 г. «О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению» закрепило это положение[12]. В постановлении, в частности, отмечалось:

Главным положительным героем советских пьес на несколько десятилетий стал пролетарий — собирательный образ «простого советского человека». Значительное место в репертуаре всех театров заняла [лениниана](#). Театральный Ленин являл собой мудрого доброго положительного героя.

На эстраде сатирически обрисовывать можно было лишь образы пьяниц, тунеядцев, прогульщиков и подобных недобросовестных трудящихся. Осмеянию подвергалось всё западное. Пародии на высоких должностных лиц и партработников не допускались категорически — допускалось лишь дружеское пародирование знаменитых певцов и певиц, которым в свою очередь дозволялось исполнение песен, прошедших цензуру в «[Главлите](#)».

В период «[оттепели](#)» в культуру театра стремительно вошло поколение [шестидесятников](#). По распоряжению министра культуры [Екатерины Алексеевны Фурцевой](#) открылся знаменитый московский [театр на Таганке](#) под руководством [Юрия Петровича Любимова](#) — театр, который сразу выявил оппозиционный настрой к театральному соцреализму и отход к театру поэтическому, символическому, площадному. [Театр на Таганке](#), сразу став самым популярным театром не только Москвы, а и всей страны на долгие годы, официально был определен как театр самой низкой категории — ниже шли самодеятельные коллективы.

Ещё одно большое новшество времени — в [1963 году](#) в Москве, в районе [Измайлово](#), появился [Театр мимики и жеста](#), преобразованный из студии, первый в мире стационарный театр для глухонемых. Сценические средства выразительности в этом театре основаны на пластике, элементах пантомимы, музыки, танца. Жест, доведённый до совершенства, делает спектакль доступным глухонемому зрителю. При этом действие сопровождается речью диктора, который синхронно озвучивает спектакль[13].

В Советском Союзе открывались детские театры, ТЮЗы (театры юного зрителя), 21 ноября 1965 года торжественно открылся [Московский государственный академический детский музыкальный театр](#) под руководством [Наталии Ильиничны Сац](#).

Столичная театральная жизнь все-таки существовала. Но попасть в столицу из провинциальных городов и сел оказывалось непросто. Москва и Ленинград были заблокированы [пропиской](#). Самые талантливые актёры и режиссёры провинции назначались в Москву, а провинциальные сцены «оголялись». Театры в

русских провинциальных городах строились и существовали, однако их уровень был не сопоставим со столичными театрами Москвы и Ленинграда.

Но в столичных театрах тоже были свои порядки; после относительно **«оттепельных»** лет всё более ужесточалась система государственного руководства — как и когда-то Цензорский комитет закрывал спектакли в императорских театрах, советская партийная номенклатура (**Министерство Культуры СССР**, **«Главлит»**), партийные районные и городские функционеры — райкомы и горкомы) точно по таким же идеологическим соображениям не допускала на советскую сцену многие драматические произведения, а кого-то — буквально выталкивая в эмиграцию. Так случилось, например, с Юрием Любимовым.

Горбачевская и ельцинская **перестройка** привела, в числе других изменений, и к театральным переустройствам. Но сначала (конец 80-х — начало 90-х годов XX столетия) экономическая разруха привела к тому, что театрами мало интересовались.

Shkolnyj teatr

В этот период появляются школьная драма и школьно-церковные спектакли, которые ставились в театрах при этих учебных заведениях (коллегиях, академиях). Фигуры, олицетворяющие государство, церковь, античный Олимп, мудрость, веру, надежду, любовь и т.д., появились на сценических подмостках, перенесенные со страниц книг. «Бедные питомцы академии, составив из себя артели, уходили по разным губерниям и слободским полкам для сбора подаяний... (они же) представляли диалоги, комедии, трагедии и проч. Сии хождения называли репетициями». Так школьные спектакли были вынесены из стен академии и представлены народу .

Крепостной театр — частный **театр** дворянина, состоявший из крепостных актеров, принадлежавших ему на праве собственности, практически **рабов**.

Выступала такая **труппа** где, сколько и как указывал хозяин, использовалась как в развлекательных, так и в коммерческих целях. Уровень профессионализма актеров колебался от безвкусовой самодельности до достаточно сыгранного и известного коллектива. **Актёр** крепостного театра был абсолютно бесправен, так как оставался крепостным и вместе со всей труппой мог по решению дворянина быть продан в другие руки, наказан, отправлен на тяжёлые работы. О свободе творчества речи в данном случае не шло, актёрский **труд** носил скорее принудительный и нередко временный характер. Впрочем, некоторое количество крепостных театров и крепостных актёров получили известность в свое время. Репертуар крепостных театров, как правило, включал оперу, балет и драматические спектакли.