

Всероссийский конкурс «Лучший педагог-наставник»

Проект

**«5 взаимосвязей эволюции русского театра
с историческими событиями России в 17-21 в.»**

Авторы:

Кремнев Р.Г., педагог Обществознания, Истории
Данилов М.И., зам.директора по воспитательной работе,
руководитель театрального кружка «Молодой Павлинец»

МБОУ СОШ 12
г.о. Балашиха, мкр. Павлино

2023 г.

Аннотация

Как известно, мир всегда находится в состоянии эволюционного развития. Меняется практически всё, но и несмотря на эти изменения, возвраты от нового к старому являются единичными случаями.

Меняются, устаревают и исчезают не просто технологии, но даже и целый ряд профессий.

Однако, профессия актера, играющего, а лучше сказать - «служащего» в театре, никуда не исчезает вне зависимости от самых разных исторических перемен в истории России. Русский театр остается классическим, несмотря на частичное применение современных средств визуализации (для улучшения качества восприятия спектаклей современными зрителями).

В своем проекте мы проведем исследование – каким образом менялся репертуар русского театра и в зависимости от исторических перемен в России. Исследование будет проведено с 17 по 21 век и затронет не только знаковые исторические периоды российской истории, их взаимосвязь с репертуарами русских театров, но также приблизит знакомство с интересными историческими личностями, имеющими отношение к русскому театру.

Содержание

1. Введение.....	4
2. Основная часть	5
3. Заключение.....	20

1. Введение

Задачей нашего исторического проекта было показать, что даже в век прогрессивных технологий, когда устаревают и заменяются буквально всё, остаются некоторые профессии, которые остаются затребованными и без этих изменений. Наш проект не только исторический, он еще и профориентационный. Современные старшеклассники пока туманно готовы говорить о своем профессиональном выборе. Этому есть объяснение – сейчас мире за один год происходит столько перемен, что даже за год выбранная профессия может устареть, оказаться не нужной.

Логично, что старшеклассники и их родители заинтересованы в рабочих местах 2-х типов:

- Основанных на самых передовых технологиях (программирование и т.д);
- Рабочие места в «вечных структурах» (те структуры, которые стабильно долго затребованы и государством, и обществом).

Русский театр – как раз одно из таких мест. Да, в оформление спектаклей регулярно включаются современные технологии, но основное – сценарии, актерская игра, само построение модели спектакля, остается почти таким же, как и 100, и 200 лет назад.

Это как раз то, что никогда не сможет смоделировать и внедрить компьютер (искусственный интеллект).

История – это то, что веками остается главным фундаментальным доказательством и объяснением тех событий сейчас, которые повторялись в прошлом. В нашем исследовании мы объединим главные исторические события 17-21 в. В России и мире с эволюцией внутри русского театра.

Наш проект – это исторический и профориентационный урок для учеников 8-11 класса (возможно, и в форме внеурочного занятия). Мы уверены, что такой комбинированный урок является чрезвычайно интересным и полезным для всех современных школьников 8-11 классов.

И, конечно, в условиях возрастания внешних угроз, важнейшим вопросом становится усиление патриотического воспитания как школьников, так и обычных граждан. С этой задачей, в то числе, идеально могут и должны справляться театры, находящиеся на госфинансировании.

2. Основная часть

2.1. 17 век. Первый спектакль в России (Взаимосвязь №1).

Самый первый спектакль был организован и показан русскому царю и знати в 17 веке (1672 г.). организовал премьеру настоящий творческий энтузиаст тех лет Артамон Матвеев (рис.1., рис.2.).

Рис.1. Артамон Матвеев (1672 г.)

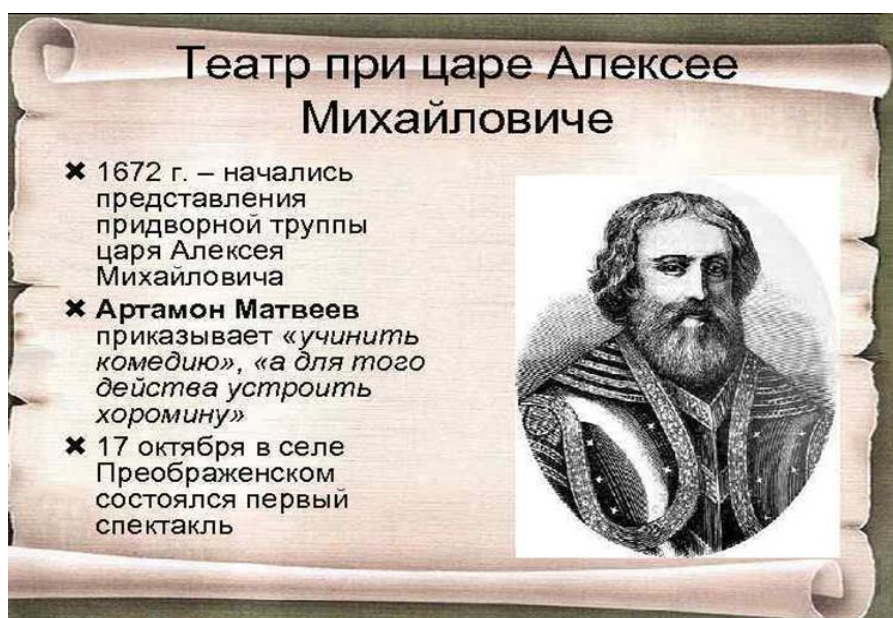

Рис.2. Артамон Матвеев (1672 г.)

До показа спектакля царю Алексею Михайловичу в светской жизни встречались лишь элементы, фрагменты театрального действия – в обрядах. Актерами выступали скоморохи, они выступали на ярмарках, переходя за день от одной ярмарки к другой.

Современным языком это были больше рекламные агенты, увеличивающие продажи ярмарок. Их качественный переход в театральную профессию начался с момента первого приглашения скоморохов на свадьбы. В основном, сценарии скоморохи брали из народной жизни.

Артамон Матвеев в 1671 возглавлял Посольский приказ царя (был руководителем дипломатической службы). Его еще часто называли «западником» - сторонником принятия прогрессивного опыта развитых западных стран с сохранением национальной идентичности России.

Неоднократно за границей, в составе делегации русской дипломатической службы, Артамон Матвеев замечал, что во Франции, Германии, Италии уже почти нет местных «скоморохов на ярмарках», он видел как люди покупают билеты и идут в первые театры на спектакли как с самыми злободневными, но и «вечными» темами любви, дружбы, предательства и ревности.

Однозначно, тогда он понимает, что театр – это не только просвещение народных масс, но также и некоторый элемент их управления.

Сделав все эти выводы, уже в 1672 году труппа Артамона Матвеева показывает полноценный спектакль русскому царю Алексею Михайловичу.

В то время Россия временно, но очень остро нуждалась в опыте развитых западных стран, причем не только в науке и оружейном деле, но даже и в сфере искусства.

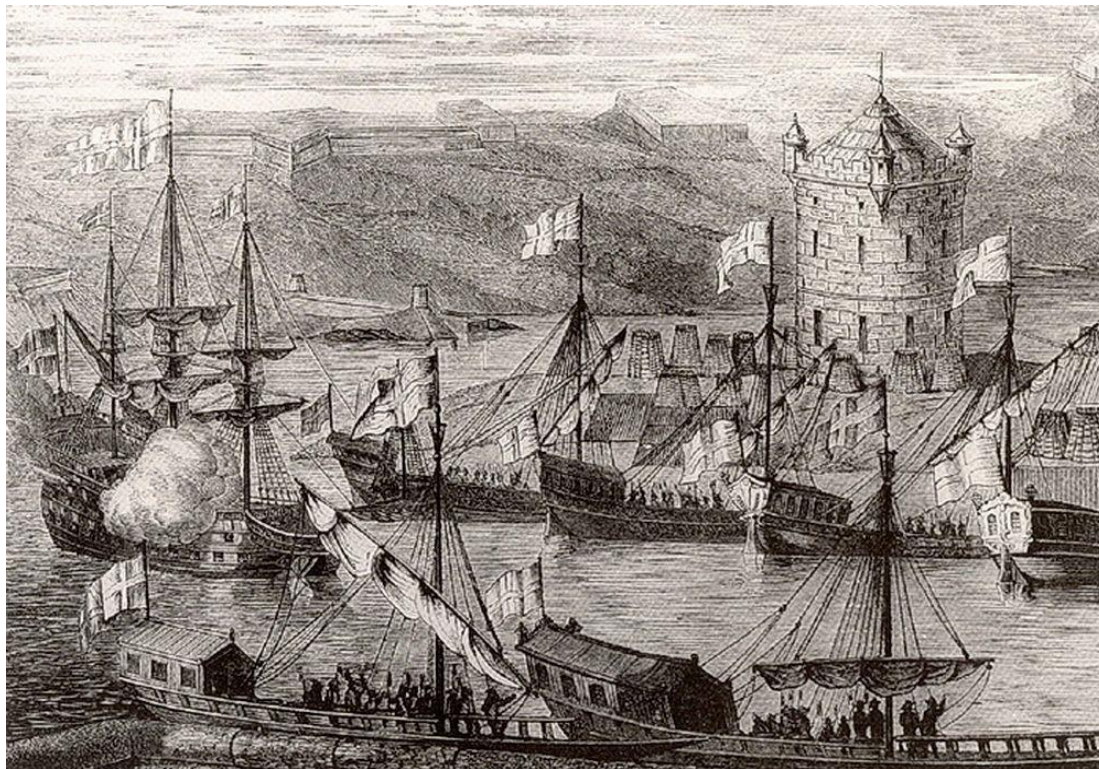
Именно с тех лет произошло зарождение русского театра и в этом случае мы рассмотрели **первую взаимосвязь**.

2.2. 18 век. Развитие наук, шведские войны, «пугачевское восстание», манифест Екатерины II о присоединении Крыма к России, торговый договор России и Франции, русско-турецкая война, победы А.Суворова, образование российско-американской компании (Взаимосвязь №2).

Этот период в истории России и Русского театра связан с царствованием Петра 1. Именно тогда в нашей истории произошли серьезные военные успехи, развитие науки и реформирование системы управления государством.

В 1696 г. Петр 1 с русской армией покоряет турецкий форпост – крепость Азов (см. рис. 3.)

Рис.3. Взятие Азова Петром 1.

В 18 веке, в период правления Петра 1, начинается череда военных успехов русской армии и флота.

На Красной площади сооружается «Комедиальная храмина». Это и был первый официальный театр. В нем играли музыканты, выступали артисты, в том числе и иностранные.

Несмотря на то, что первым спектаклем в «Комедиальной храмине» стала комедия - «Как Артасеркс велел повесить Амана по царицыну челобитью и Мардохеину наученью», в основном здесь большинство спектаклей прославляли успехи русской армии.

Активно использовались фейерверки, проводились маскарады, стреляли бутафорские пушки. Артисты были одеты как в костюмы русской армии, так и в костюмы ее врагов (см. Рис. 4.).

Рис.4. Актеры русского театра в мундирах солдат 18 века.

14 января 1700 года был издан царский указ «О ношении платья». Видоизменились и театральные костюмы, они стали также более светскими (см.Рис.5.).

Рис.5. Театральные костюмы 18 века.

Петр 1. Был прекрасным стратегом не только в военных вопросах, но и в светских. Он нанял бывшего комедианта венгра Ягана Сплавского для сбора театральной немецкой группы (в то время немцы славились своим театральными талантами). Сплавский был отправлен в Данциг и привез оттуда не только лучших 9 немецких комедиантов, но и отличного местного режиссера Куншта.

Ему была поставлена задача – поставить и показать в России спектакли, прославляющие наши военные победы. Допускалась также и постановка комедий. Куншт выполнил задачу не полностью и его заменили на немца Фюршта.

Однако, Фюршт также справился с задачей лишь наполовину. И Куншт, и Фюршт ставили спектакли о победах русской армии, но качество этих спектаклей было не самым лучшим – Петр лично посещал эти премьеры и остался недоволен.

Иностранцы не смогли поставить спектакли, близкие именно русскому зрителю, хотя гонорар получали из царской казны приличный.

Ощущался явный дефицит русских режиссеров – но это было объяснимо. Русский театр после ярмарочных выступлений скоморохов только-только начинал развиваться. Однако, характерен и логичен сам посыл русского царя и императора Петра 1 – связать деятельность русского театра с успехами нашей армии.

Также, поскольку именно с начала правления Петра 1 начинается развитие науки, театрам была поставлена задача охватить и этот важный момент в развитии России. Именно тогда Д.Фонвизин пишет пьесу «Недоросль» и театры выпускают премьеры именно по этой комедии (см.Рис.6). На этих премьерах были аншлаги.

Рис.6. Премьера комедии по пьесе Д.И. Фонвизина «Недоросль».

В этом разделе нашего проектного исследования мы снова увидели прямую взаимосвязь изменений в русском театре с периодом военных побед 18 века при Петре 1. Это была уже взаимосвязь №2.

2.3. 19 век. Первое кругосветное плавание Крузенштерна; русско-персидская и русско-турецкая война; основание Казанского, Харьковского университета; постройка российских фортов на Аляске и в Калифорнии; разгром Наполеона; восстание декабристов; крымская война; освоение Китая и Кавказа; экспедиции в Центральную Азию, Монголию и Тибет; убийство Александра II народолюбцами; принятие первых фабричных законов. (Взаимосвязь №3).

19 век – золотое время для русского театра. Но, в отличие от 18 века, он был насыщен не только военными событиями, но также был связан с огромной работой русских первопроходцев по исследованию Азии, Китая, Монголии и даже Америки (русские форты на Аляске и Калифорнии).

В 1824 году открывается сначала Малый театр, а в 1856 г. – Большой. (см.рис.6.).

Рис.6. Открытие Малого и Большого Театра

В 1824 г. открывается Малый театр в Москве, 20 октября 1856 г Большой театр.

Однако, после правления Петра 1, уже начиная с периода царствования Анны Иоановны, в русские театры уже начинают приглашать оперных итальянских певцов, берется курс на сближение с иностранными государствами. В Москве появляется огромное количество иностранцев. Их также достаточное количество и при императорском дворе.

В результате русский театр меняется и становится светским. Это, естественно, отражается на репертуаре. Афиши пестрят яркими названиями комедийных и других светских спектаклей (см.рис.7.).

Рис.7. Афиша спектакля 19 века.

Однако русские театральные режиссеры, которые тогда уже начали активно работать и развиваться в театральном деле, не могли обойти своим вниманием и идеи Петра 1 – прославлять российское государство.

Сейчас нет свидетельств – они это делали по собственной воле или по указаниям чиновников. Однако, бесспорным остается тот факт, что оставлять без внимания путь славных побед русской армии и ставить лишь развлекательные комедии – удел слабых и недалёковидных режиссеров.

Большим успехом пользовалась у зрителей опера «Жизнь за царя» про подвиг

русского крестьянина И. Сусанина. Эту премьеру лично посещал император Александр III (см.Рис.8).

Рис.8. Афиша оперы «Жизнь за царя», 1889 г.

Несмотря на явный уклон репертуара русских театров в сторону светскости, в этом разделе нашего проектного исследования опять прослеживается взаимосвязь репертуара русских театров 19 века, напрямую связанная с внешними событиями. Это была уже **взаимосвязь №3**.

Однако, мы не можем с сожалением не отметить, что важнейший факт изучения и освоения Америки русскими первопроходцами (русский форт на Аляске и Калифорнии) остался не охваченным русскими театрами 19 века. Это произойдет гораздо позже, когда московский театр ЛЕНКОМ в 1981 г. Представит зрителям блестящую премьеру спектакля «Юнона и Авось» (см.Рис.9.).

Объяснение этому упущению у нас только одно – тогда еще не родился прекрасный режиссер М.А.Захаров.

«ЮНОНА» И «АВОСЬ»

Ан. Вознесенский, Ал. Рыбников
Современная опера в 2 частях
Премьера — 1981 г.

Действующие лица и исполнители.

Действительный камергер,
граф Николай Резанов —
н. а. **Н. Караченцов**

Кончитта
(Мария де ля Кончепчион,
де Аргуэльо) — з. а. **Е. Шанина**,
Е. Хмельницкая

Главный сочинитель —
Г. Трофимов, В. Раков
Пылающий еретик, Фернандо
Лопес и Человек от театра —
з. а. **А. Абдулов**

Ансамбль театра «Транс» —
А. Садо, А. Абрамов,
С. Березкин, С. Рудницкий,
С. Рыжов, Н. Парфенюк

Гонец Кончитты — **Ю. Зеленин**
Моряки, испанцы — **И. Фокин,**
Н. Шушарин, А. Карнаушкин,
Д. Карасев, Г. Козлов,
С. Житарев, А. Лазарев,
Р. Овчинников, А. Сирин,
Ю. Зеленин, С. Чонишвили,
А. Леонов, В. Быков, В. Раков,
Л. Лютвинский, О. Рудюк,
А. Дружкин

Дирижер — **Д. Кудрявцев**

Постановка н. а. **М. Захарова.**
Сценография **О. Шейнциса.**
Режиссура н. а. **Н. Караченцова.**
Хореография н. а. СССР **В. Васильева.**

Явление женщины с младенцем —
Л. Поргина

Граф Алексей Николаевич
Румянцев и губернатор
Сан-Франциско Хосе Дарио
Аргуэльо — **В. Ширяев**

Морские офицеры — **В. Белоусов,**
Р. Овчинников, В. Кузнецов,
з. а. **Б. Чунаев**

Падре Абеля — **В. Кузнецов**

Офицер-переводчик —
Р. Овчинников

Испанские дамы — **И. Алферова,**
Т. Дербенева, Л. Поргина,
Л. Артемьева, А. Захарова,
Т. Рудина

2.4. 20 век. Создание рабочих организаций и рабочего движения; массовые стачки; мятежи в армии и на флоте; роспуск Государственной Думы; Покушение на П. Столыпина; война с Австро-Венгрией и Турцией; революция; расстрел царской семьи; правление Ленина и Сталина; репрессии; строительство московского Метрополитена; торговые соглашения с Германией; Великая Отечественная Война; строительство социализма в СССР; полёт в космос Ю. Гагарина; вывод советских войск из Афганистана. (Взаимосвязь №4).

20 век – один из самых противоречивый и сложных в истории России. Войны чередовались со сменой политических режимов, шли «стройки века», рабочее движение набрало очень серьезный ход и царскую власть сменила революция. Наш космический прорыв прогремел на весь мир, мы приняли решение о выводе войск из Афганистана. И все это уже происходило в нашей стране, живущей уже после свержения царя при абсолютно новом для России коммунистическом строе.

В начале 20 века у нас зародилось интересное движение «футуризм». К футуристам себя относили художники и поэты, среди которых были Маяковский, Хлебников и др. Футуристы, по их утверждению, хотели создать новое искусство, устремленное в будущее.

Движение футуристов стало таким популярным, что некоторые театры с огромным желанием стали приглашать футуристов к себе. Это был формат творческих поэтических вечеров. На выступления поэта Владимира Маяковского невозможно было попасть, люди сидели в проходах прямо на ступеньках. Неоднократно выступать Маяковского приглашал к себе В.Мейерхольд (см.Рис.10)

Рис.10. Маяковский на репетиции у В.Мейерхольда

Часто между поэтами прямо в театре происходили поэтические дуэли. Здесь мы даже можем провести аналогию с современными рэп-батллами. Не все театры были готовы к таким экспериментам, большинство из них старались соответствовать классической репертуарной политике. Их афиши пестрели названиями комедий, пьес, трагикомедий и опер (см.Рис.11).

Рис. 11. Афиши русских театров 20 века

В связи с зарождением рабочего движения появляется большое количество театров со спектаклями про рабочий класс, а также про Красную Армию.

Спектакли ставятся по пьесам и романам, которые также в большом количестве стали печататься и попадать на книжные прилавки. Не все актеры классического театра позитивно относились к таким спектаклям, часто они меняли театр или наотрез отказывались участвовать в спектакле про рабочий класс. Иногда в таких спектаклях выступали обычные рабочие с завода, которые мечтали о театральной сцене. Утром и днем они усердно работали, а вечером приходили репетировать и выступать в театр. Такие театры носили название «Театр рабочей молодежи» и др. (см.рис.12.)

Рис.12. Спектакли в социалистическую и коммунистическую эпоху.

В этой связи интересна история бывшего врача, ставшего литератором – М.А. Булгакова. В 1926 году во МХАТе с большим успехом шла пьеса Булгакова «Дни Турбиных» об офицерах белой гвардии.

Загадка состояла в том, что спектаклю по этой пьесе был запрещён к показу во всех театрах, кроме одного.

И. Сталин лично распорядился, чтобы «Дни Турбиных» шли во МХАТе, неоднократно лично распоряжался о продлении спектакля именно во МХАТе. Интересно, что И. Сталин посещал этот спектакль ...15 раз. (см.Рис.13).

Рис.13. Актеры спектакля «Дни Турбиных» и М.Булгаков, 1926г.

В 1930 году Булгаков сам уже работал режиссером в ТРАМ – Театре рабочей молодежи. При этом почти все пьесы самого Булгакова уже были запрещены к постановке на сцене и в печати.

М.А.Булгаков ставил спектакли с обычной рабочей молодежью по произведениям других авторов - Н.Гоголь, Ч.Диккенс и т.д. (см.Рис.14)

Рис.14. спектакль ТРАМ (1930 г.)

Булгаков очень хотел ставить спектакли по своим пьесам и ... написал совершенно нейтральную пьесу «Батум» - о самом Сталине. Он уже выехал в Грузию для работы над спектаклем по этой пьесе, но ... в первый день подготовки из Москвы пришла правительственная телеграмма о запрете «Батума».

М.А. Булгаков умер рано, на 49 году жизни. Скорее всего, на его раннюю смерть как раз повлияли бесконечные запреты его сочинений.

Более того, до 1938 года московский театр ЛЕНКОМ тоже назывался Театром рабочей молодежи (ТРАМ). После 1938 года театр обрел свое главное и самое успешное название – ЛЕНКОМ.

Более того, в 1973 году в театр ЛЕНКОМ приходит режиссер-новатор Марк Захаров и репертуар театра начинает пополняться потрясающими спектаклями – «Поминальная молитва», рок-опера «Юнона и Авось».

В 1989 году Захаров ставит скандальный спектакль «Диктатура совести» по пьесе М.Шатрова. По сути, этот спектакль – суд над В.И.Лениным, где главные герои в исполнении А.Абдулова, О.Янковского и А.Збруева пытаются разобраться в личности В.Ленина (см.Рис.15).

Рис.15. «Диктатура совести», ЛенКом

К работе над спектаклем «Поминальная молитва» М.Захаров привлек писателя-сатирика Г.Горина. Сам спектакль был создан по пьесе Ш.Алейхема – о горестях и радостях простой еврейской семьи.

Г.Горин написал прекрасный ироничный текст, а М.Захаров сделал спектакль на 30% музыкальным, включив в него еврейские танцы и песни. (см.Рис.16).

Рис.16. «Поминальная молитва», ЛенКом (1989 г.)

Спектакль «Поминальная молитва» шел на сцене ЛенКома вплоть до смерти артиста Е.Леонова. Потом спектакль долго не играли, но недавно он был отреставрирован и снова идет на сцене прославленного театра.

Взаимосвязь репертуара русских театров 20 века, несмотря на разнонаправленность, также имеет прямое отношение к внешним и внутренним событиям внутри и за пределами нашей страны. Однако, в истории театра 20 века, особенно в последние 20-30 лет, происходит большее включение отдельных талантливых режиссеров (Захаров, Любимов) в рассмотрение и решение вопросов личности самого человека (как отдельного индивида) в условиях перемен.

Это была уже **взаимосвязь №4.**

2.5. 21 век. В.Путин – Первый президент России; подписание российско-китайского договора о сотрудничестве; трагедия в Беслане; саммит «Россия-ЕС»; соглашение о таможенном союзе «Россия-Белоруссия-Казахстан»; саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Екатеринбурге; принятие Крымом декларации независимости от Украины; СВО на Украине. (Взаимосвязь №5).

В этом последнем пункте проектного исследования, мы пришли к выводу , что 21 век (еще не достигший своей 1/3) парадоксально отстает от предыдущих веков (в рамках именно нашего проектного исследования).

Важных событий уже было и будет достаточно, но театры как будто жили и продолжают жить отдельной жизнью от государства.

Нет смысла рассматривать афиши светских спектаклей в России 21 века – их очень много. Так же много авангардных и странных спектаклей, после которых у зрителя вообще не остается понимания – зачем он посетил театр. Часть театров, находясь на финансировании у государства, занимались практически абсолютной халтурой и так и не смогли отчитаться о расходах.

Мы как будто оказались снова в эпоху Петра 1, которому был нужен театр полезный, ставящий спектакли о мощи российского государства и армии.

Но, по факту, сейчас таких спектаклей крайне мало. Более того – само слово «патриотизм» часть людей произносит с издевательством, насмешкой.

В российском кинематографе эта ситуация позитивно сдвинулась с места приблизительно после 2010 года, но именно театрам предстоит начать решать эту же задачу как можно скорее.

Взаимосвязь №5 будет, но сейчас мы ее оставляем открытым вопросом в нашем проекте.

3. Заключение

В каждом отрезке истории России не было и не будет мелочей. События внешние и внутренние касаются не только страны в целом, но и всех граждан, лично каждого человека – гражданина России.

Даже, казалось бы, творческая жизнь страны могла бы протекать отдельно от исторических событий связанных с Россией. Но для нашей огромной, многонациональной страны это не так. В свое время в 18 веке именно это понял Петр 1, но нехватка русских театральных режиссеров не дала нужного результата.

Сейчас, в 21 веке, у нас в России есть все для того, чтобы часть репертуара московских театров состояла из качественных спектаклей, направленных на прославление российской армии, государства. В этом нет ничего постыдного – так происходит в каждом развитом государстве.

Театров в России очень много, театральные труппы переполнены актерами разного возраста и таланта. И почти все эти театры привыкли жить на госфинансировании с желательной минимальной отчетностью контролирующим органам. Так нормальная схема не должна работать.

Те театры, которые захотят ставить спектакли только светского характера, должны быть отключены от госфинансирования.

Россия – огромная страна, вокруг нас происходит много сложных событий, цель которых зачастую – подорвать суверенитет и раздробить стран. В таких условиях даже деятельность каждой творческой единицы (театра) должна служить, как минимум на 30-50%, общей государственной задаче.

17-20 век это доказал, ход остался за 21 веком.