

Кино, Театр и Музыка

Конец XIX

начало XX века

Театр

- Важнейшим событием конца XIX в. стало открытие в 1898 г. Художественного театра в Москве.
- Основатели:

К.С. Станиславский

В.И. Немирович-Данченко

Труппа

О.Л. Книппер, В.И. Качалов, И.
М. Москвин, Л.М. Леонидов и др.

Значение основания МХТ состояло в том, что он стал окончательным этапом формирования реалистической школы актерского мастерства, а также в том, что на сцене театра давались пьесы современного репертуара, столь близкого московской публике, более демократически настроенной, нежели петербургская.

- **СТАНИСЛАВСКИЙ (Алексеев) Константин Сергеевич (1863—1938)** — актер, режиссер, педагог, теоретик сценического искусства. С. — автор творческой системы воспитания актера, основные принципы которой изложены в книгах “Работа актера над собой” (1938) и “Работа актера над ролью” (1957). Ядром системы С. являются учение о сверхзадаче и метод физических действий. В отличие от других теоретических направлений (в том числе от психоаналитических концепций, восходящих к З. Фрейду), С. считал побудителем творчества “сверх-сверхзадачу” художника (актера, режиссера) — потребность познания и воплощения “жизни человеческого духа”. Эта потребность конкретизируется в сверхзадаче роли, т. е. в тех целях, которым подчинено сквозное действие сценического персонажа. Сверхзадача определяется сверхсознанием (творческой интуицией) художника и лишь частично может быть переведена с языка образов на язык логики. Переживания актера произвольны и в значительной мере регулируются его подсознанием. Сознанию и воле подвластны только действия изображаемого актером сценического персонажа, на которых С. предлагал сосредоточить внимание исполнителя. Система С. и открытый им метод физических действий оказали огромное влияние на театральную культуру XX века, явились вкладом в исследование психологии сценического искусства.

- Немирович-Данченко Владимир Иванович - талантливый драматический деятель и беллетрист, брат предыдущего. Родился в 1858 г.; образование получил в Московском университете. Еще в бытность студентом состоял театральным критиком в "Русском Курьере". Был членом московского литературно-театрального комитета и преподавал в Московском театральном училище сценическое искусство. Крупное место в истории русского театра Немирович-Данченко занимает как основатель, вместе со [Станиславским](#), Московского Художественного театра. Начиная с 1882 г. (не имевшая успеха пьеса "Наши Американцы"), поставлены были в Москве и других городах комедии Немировича-Данченко: "Шиповник", "Счастливец" (1887), "Последняя воля" (1888), "Новое дело" (1890) и драмы: "Темный бор" (1884), "Соколы и Вороны" (в сотрудничестве с князем [Сумбатовым](#)), "Цена жизни" (1896), "В мечтах" (1902) и др., отводящие автору заметное место среди современных драматургов. Из небольших рассказов и повестей Немировича Данченко выделяется повесть "С дипломом" ("Артист", 1892). Более крупные беллетристические произведения Немировича-Данченко: "На литературных хлебах" (1891), "Старый дом" (1895), "Губернаторская ревизия" (1896), "Мгла", "Драма за сценой", "Сны" (1898), "В степи" (1900), сборник рассказов "Слезы" (1894). Произведения Немировича-Данченко, при тщательной отделке деталей и обрисовке характеров, отличаются определенностью мысли. В своих больших романах он изображает крушение высоких стремлений и благих порывов людей, не лишенных таланта, но не имеющих достаточно силы воли и характера для борьбы с препятствиями и для усидчивого труда. Самые порывы этих людей вытекают из искания ими смысла жизни. Дать идеалистический ответ на вопрос, в чем заключается смысл жизни, Немирович-Данченко пытается и в своей драме: "Цена жизни". С. В.

Театр

- 1904 г. в Петербургский театр В.Ф. Комиссаржевской

Основательница В.Ф. Комиссаржевская

Главным режиссером ее театра был В.З. Мейерхольд.

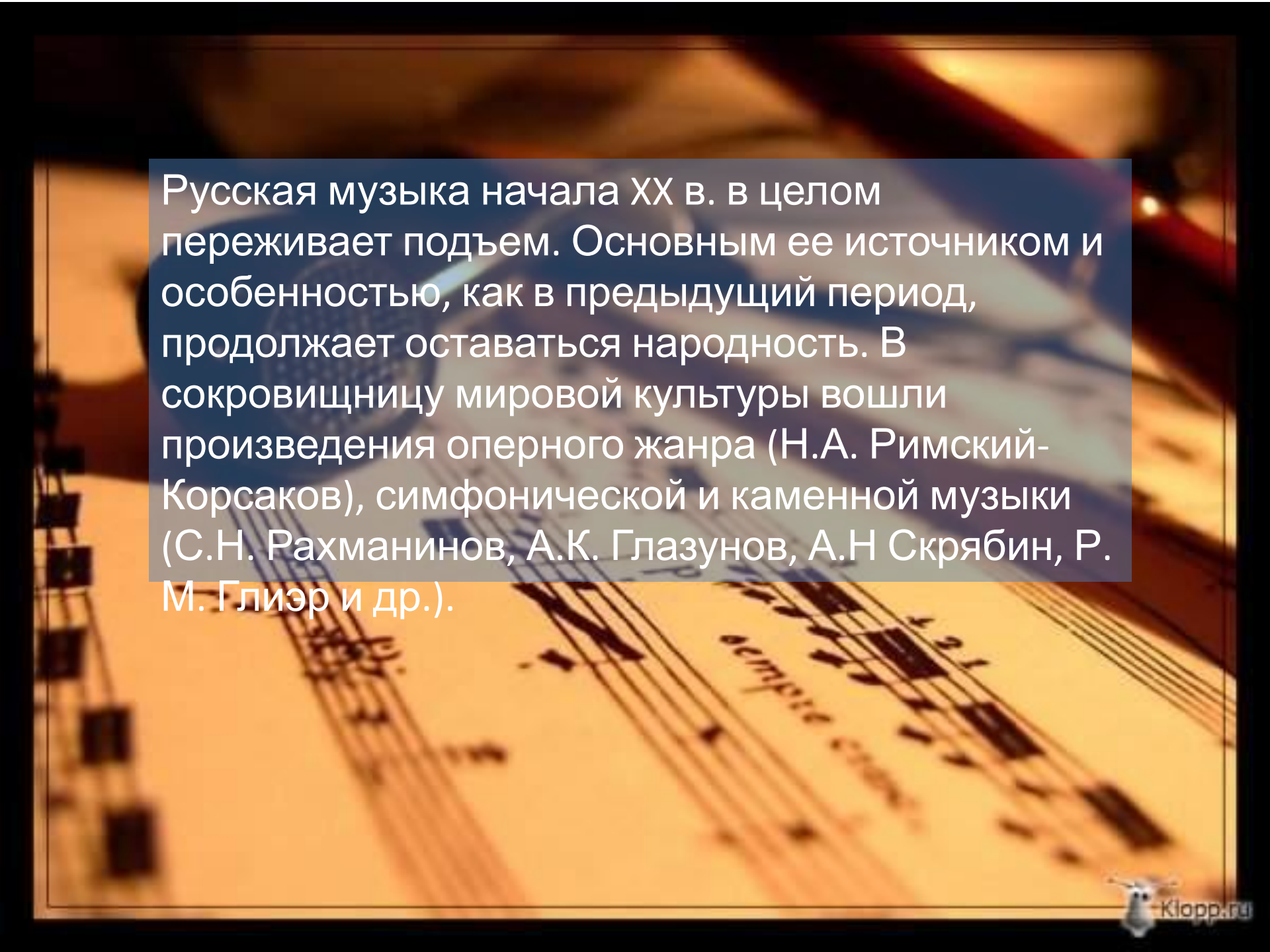
в 1914 г. в Москве возникает Камерный театр

Основатель Е. Таиров

Из большого количества подобных коллективов этот был наиболее крупным и устойчивым и просуществовал до 30-х гг.

- Следует отметить огромное число открывшихся на рубеже веков театральных кабаре, из которых наиболее известными являлись "Бродячая собака" и "Летучая мышь", ставшие центрами литературной и духовной жизни столицы. В музыкальном театре тон задавали императорский Мариинский и Большой в Москве, но также имелись и частные оперные труппы, среди которых особенно популярной была московская Частная опера, основанная в 1885 г. известным предпринимателем и меценатом Саввой Мамонтовым. Здесь в 1896-1899 гг. пел Ф.И. Шаляпин. Когда он снова вернулся в Мариинский театр, то на его спектакли трудно было попасть. "Как известно, легче добиться Конституции, чем билетов на спектакли Мариинского театра", - писали в газетах. Виднейшими представителями русской вокальной школы были Л.В. Собинов и Н. В. Нежданова.

The background of the slide is a close-up, slightly blurred image of a musical score. The paper is yellowed with age, and the ink is dark. Several staves are visible, with some handwritten notes and clefs. A semi-transparent blue rectangular box is overlaid on the left and center of the page, containing white text. The text describes the rise of Russian music in the early 20th century, highlighting its folk roots and the contributions of composers like Rimsky-Korsakov, Rachmaninoff, Glazunov, Scriabin, and Glinka.

Русская музыка начала XX в. в целом переживает подъем. Основным ее источником и особенностью, как в предыдущий период, продолжает оставаться народность. В сокровищницу мировой культуры вошли произведения оперного жанра (Н.А. Римский-Корсаков), симфонической и камерной музыки (С.Н. Рахманинов, А.К. Глазунов, А.Н. Скрябин, Р. М. Глиэр и др.).

С. Н. Рахманинов

Родился Сергей в Новгородской губернии, усадьбе Семеново 20 марта 1873 года. В биографии Рахманинова еще с детства проявилось увлечение музыкой. Поэтому уже в 9 лет он стал обучаться на фортепианном отделении консерватории Петербурга. Также Сергей Рахманинов учился в знаменитом пансионе Зверева, где познакомился с Петром Чайковским, а позже – в Московской консерватории. После обучения в биографии Сергея Рахманинова начался период преподавания в Мариинском училище. Затем же он стал дирижировать в русской опере. Популярность Рахманинова как композитора была неожиданно прервана неудачно представленной Первой симфонией.

Следующее произведение Рахманинова вышло лишь в 1901 году (Второй фортепианный концерт). Затем биография Рахманинова стала известна как дирижера Большого театра. Начиная с 1906 года, композитор находился за пределами родины. Сначала – в Италии, затем в Дрездене, Америке, Канаде.

Второй концерт для фортепиано в биографии Рахманинова был представлен публике в 1918 году в Копенгагене. С 1918 года композитор находился в Америке, много гастролировал и мало сочинял. Лишь в 1941 году было создано величайшее произведение Рахманинова – «Симфонические танцы». Скончался Рахманинов 28 марта 1943 года в США. Стиль, созданный им, оказал большое влияние на развитие музыки.

А. К. ГЛАЗУНОВ

**А. Н.
СКРЯБИН**

Кинематограф

1908 г. вышел первый отечественный игровой фильм "Стенька Разин"
до 1917 г. их было выпущено около 2 тысяч фильмов

Одной из новых черт культурной жизни России рубежа веков становится меценатство. Меценаты активно помогали развитию образования (так, московский предприниматель Шелапутин передал 0,5 млн. рублей на создание учительской семинарии) и науки (известный фабрикант Рябушинский финансировал Камчатскую экспедицию). Детально поддерживали меценаты и сферу искусства.

Звёзды кино

Вера

Хлебникова

Иван Мозжухин

Режиссёры

Яков Протозанов

Петр Чардынин

**Василий
Гончаров**