

Театр и киноискусство XX в: культурная дополняемость

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](#) 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

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.

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**