

УДК 930

Л.А. БАКОВА

(bakoevalilia@gmail.com)

Волгоградский государственный социально-педагогический университет

ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР ТЕАТРАЛЬНОЙ ЖИЗНИ В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ*

Проводится комплексный анализ существующих исследований и публикаций в отечественной науке, посвященных теме театрального искусства в России до 1917 г. Рассматривается отражение эволюции театральной деятельности в ряде исторических работ посвященных истории театра. Обращается внимание на вопрос того, как социально-экономические и культурные изменения того времени влияли на развитие театрального искусства, репертуар театров и его взаимодействие с обществом и государством.

Ключевые слова: театр, общество, государство, культура, наследие.

История русского театра берет свое начало еще в глубокой древности, однако по настоящий день театр является одной из самых значимых составных частей Российской культуры в целом. Театральное искусство часто менялось в соответствии с требованиями и особенностями какого-либо конкретного исторического периода, но независимо от времени, сценическое мастерство всегда было призвано не столько развлекать народ, сколько формировать, воспитывать и популяризировать нравственно значимые истины.

Во всей истории русской культуры, не было, наверное, зрелища более популярного, чем театр. Им увлекались все: монархи, придворная знать, дворяне, мещане. Театральная жизнь всегда была тесно связана с общественной и политической жизнью, именно поэтому можно утверждать, что театр служил инструментом социальной и культурной трансформации, отражал и формировал общественные ценности и культурные нормы. Изучение истории русского театра позволяет в полной мере раскрыть социальные и политические реалии того или иного времени, способствует пониманию исторического контекста, культурных процессов и социального воздействия театра.

Кроме того театральная практика различных периодов оказала значительное влияние на современные театральные формы. Понимание исторических корней позволяет наиболее точно обосновать формирование и особенности национальной идентичности, дает возможность объективно оценивать и интерпретировать современные постановки, используя знания культурных и исторических основ русского театра.

Таким образом, можно сказать, история русского театра составляет неотъемлемую часть истории России, без изучения которой невозможно создание целостной картины развития государства, особенно в XIX в. Кроме того, современные государственные образовательные стандарты выделяют приоритетным направлением – становление у обучающихся социальной, гражданской и культурной самоидентификации, а также изучение процесса развития человеческого общества во всех сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе и культурно-историческом пространстве. Наряду с этим, российская театральная культура представляет собой уникальное явление, которое не только отражает многогранность и разнообразие русской истории, но и служит важным инструментом для формирования культурной идентичности и исторической памяти. В условиях современного образовательного процесса, где акцент делается на интеграцию различных дисциплин и развитие критического мышления, изучение вопросов театральной культуры на уроках истории становится особенно актуальным [1].

В свою очередь пик развития русского театра в дореволюционной России пришелся именно на вторую половину XIX в. Это было связано с деятельностью многих выдающихся представителей

* Работа выполнена под руководством Болотовой Е.Ю., доктора исторических наук, профессора кафедры отечественной истории и историко-краеведческого образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ».

искусства того времени, а также уникальной способностью театра чутко реагировать на любые изменения во всех сферах жизни общества и государства.

Существует множество исторических источников, которые позволяют сделать целостный обзор театральной жизни в дореволюционной России. Одним из таких источников можно выделить мемуары актеров и режиссеров, которые в своих воспоминаниях рассказывают о своей работе и участии в театральных постановках. Кроме того, они описывают наблюдения и делятся своим мнением и впечатлениями о театральных событиях и успехах своих коллег. В этих источниках можно найти описания спектаклей, актерских игр, декораций и костюмов, а также узнать о роли театра в общественной жизни. Так, «Воспоминания» Матильды Кшесинской подробно раскрывают театральную карьеру и события, происходившие во время деятельности актрисы. М. Кшесинская описывает не только свои собственные впечатления, но и жизнь других актеров, а также влияние политических событий на театральное искусство [9]. В целом, этот вид источников позволяет получить непосредственную оценку и составить образ реальной театральной жизни того времени.

Важную роль в изучении истории театрального дела играют архивные документы и письма. В архивах хранятся программы спектаклей, списки авторов и режиссеров, письма сотрудников театров и документы, связанные с финансированием и организацией их работы. Помимо того, эти источники позволяют узнать о критическом отношении общества к театру, о распределении финансовых средств на различные нужды театра и об обстановке, которая существовала вокруг театрального искусства. Они являются свидетельством культурных и социальных тенденций, помогают понять, как формировалась театральная культура с России, тенденции создания и показа спектаклей.

Свое отражение театральная жизнь нашла еще и в публичных источниках, в том числе и в периодической печати. Известные газеты и журналы, такие как «Литературный вестник», «Русский вестник» активно публиковали рецензии на театральные представления, интервью с актерами и главами театров, а также мнение известных театральных критиков [11, 14]. Важными источниками информации о театральной жизни того времени могут послужить также памятные книги и различные сборники. В них актеры и режиссеры делились своими впечатлениями о работе в театре и выражали свою точку зрения на современное искусство. Кроме того, памятные книги содержали многочисленные фотографии и портреты театральных деятелей, позволяющие сделать визуальное представление о театральном искусстве.

Такой обширный и разнообразный по видам источниковый пласт лег в основу исследований о разных аспектах театральной жизни дореволюционной России.

Изучением истории русского театра уже достаточно длительное время занимаются исследователи различных областей научного знания. Одной из самых первых принято считать работу историка искусствоведа, мемуариста, действительного статского советника Я.Я. Штелина. Он, используя различные источники, начиная с документов, заканчивая устными свидетельствами, в первой части своего труда изложил историю театральных представлений в России. Вторая часть, превращаясь в мемуары, рассказывает о современном для автора театре на основе личных впечатлений и воспоминаний. Работа Я.Я. Штелина представляет собой уникальный вклад в понимание культурного контекста и художественных тенденций, существовавших в театральной жизни России до 1917 г. Я.Я. Штелин, исследуя множество архивных материалов, театроведческих рецензий и мемуаров, создает полную картину театральной жизни, раскрывая не только биографии выдающихся актеров и режиссеров, но и глубоко анализируя художественные направления и влияние западной и отечественной культуры. Его подход не ограничивается лишь перечислением фактов, он стремится понять, как театр функционировал в социальном пространстве, отражая не только дух времени, но и общественные изменения. Важным аспектом исследований является внимание к недостаточно изученным аспектам, таким как влияние литературных произведений на сценическое искусство и роль театра в формировании национальной идентичности. Рассмотренная работа имеет особое значение в контексте современного изучения театра, где многие из выводов автора остаются до сих пор актуальными. Так, Я.Я. Штелин

подчеркивает важность искусства как зеркала социума, что открывает новые просторы для будущих исследований [17].

Следующим, кто внес свой вклад в развитие научного знания о русском театре, был историк и археограф А.Ф. Малиновский. Его работа впервые дала представление об истории развития театра, охватывая период с конца XVII в. до начала XIX в. Также археограф собрал большое количество материала и копий документов, которые в дальнейшем были использованы для фундаментальных трудов по истории театра [12].

По заказу Академии наук обширный труд был создан известным актером и драматургом И.А. Дмитриевским, но рукопись так и не была опубликована, погибнув в пожаре. Ссылаясь на эту рукопись, в 1864 г. историк театра, драматург и создатель театрального журнала Ф.А. Кони опубликовал статью «Русский театр, его судьбы и историки» [9]. Также со ссылками на труд И.А. Дмитриевского, в 1883 г. вышла рукопись актера И.С. Носова под названием «Хроника русского театра» [13].

Во второй половине XIX в. история театрального искусства в России привлекает все большее количество историков и филологов – С.К. Богоявленский, А.Н. Веселовский, И.Е. Забелин, П.П. Пекарский, В.Н. Перетц, Н.С. Тихонравов, И.А. Шляпкин и мн. др. [2, 4, 7, 16]. Необходимо отметить, что в работах этих исследователей больше внимание обращено на период раннего становления театра в России [7]. Ученые-филологи объектом изучения видят не само театральное искусство, а используемую в театрах драматическую литературу. Также как в трудах историков театр рассматривается как одна из форм бытового уклада жизни [2].

Огромный фактический материал смог собрать и систематизировать Б.В. Варнеке в работе «История русского театра». По мнению ряда современных исследователей это была одна из самых успешных попыток в дореволюционный период дать общую характеристику процессу становления и сущности всего русского театра, включая искусство XIX – начала XX в. [3].

Однако в дореволюционной России не было ни одного специального научного учреждения, которое бы занималось изучением и развитием истории и теории театрального искусства, не было и учебных заведений, которые бы готовили требующихся для этого специалистов. Таким образом, с уверенностью можно сказать о том, что театроведение как особая отрасль научного знания сформировалась гораздо позднее, уже в послереволюционные годы.

В советском государстве ситуация меняется, все чаще внимание уделяется созданию целостной системы научного знания о театре. Так, в 1918 г. была учреждена Историко-театральная секция Народного комиссариата по просвещению, в 1920 г. создается Театральная секция Государственной академии художественных наук (ГАХН) в Москве. В этом же году в Петрограде создается «Театральный разряд» Российского института истории искусств (РИИИ). В достаточно короткие сроки формируется целая сеть высших театральных учебных заведений, где создаются театроведческие факультеты, которые занимаются научно-исследовательской работой по истории и теории театра. Главным высшим учебным заведением становится Государственный институт театрального искусства имени А.В. Луначарского в Москве, а центром изучения истории и теории театра – Институт истории искусств (1944 г.). Все это позволяет исследователям качественно улучшить содержание своих трудов и значительно расширить круг изучаемых вопросов.

В 1929 г. была издана двухтомная работа советского театроведа В.Г. Всеволодского-Генгросса, где рассматривается процесс формирования и развития истории драматического театра. Автор попытался охватить всю историю русского театра, от его истоков до первых лет советского государства, и проследить влияние прогрессивной общественной мысли на развитие русского драматического театра и воздействие театра на русскую общественную мысль. Данная работа представляет собой значительный вклад в изучение дореволюционного театра в России, став основой для последовательного и глубокого анализа этой уникальной культурной среды. Следует отметить, что историографические исследования представлены в виде удачного соединения фактического материала с художественной интерпретацией, позволяя читателям не только понять исторический контекст театрального искусства,

но и ощутить его эстетическую и философскую ценность. Анализируя ключевые репертуары и творческие пути великих театральных деятелей, В.Г. Всеволодский-Генрасс раскрывает не только культурные, но и социальные аспекты их произведений. Его работа отличается многогранностью. Он рассматривает театральные формы как отражение времени, смены общественных настроений и политических векторов, но при этом не уходя от основной темы – темы истории театра [5].

В послевоенные годы все чаще выходят целые сборники материалов и документов, посвященные творческой деятельности и театральным идеалам выдающихся драматургов, актеров и режиссёров. Активно публикуются монографические исследования о жизни и творчестве крупнейших деятелей русской сцены. В свет выходит ряд работ выдающихся театроведов и искусствоведов – С.С. Данилова, М.Г. Португальной, Т.М. Родиной и мн. др. [14].

Современные исследователи затрагивают обширный круг вопросов, связанных с историей русского театра, а также пополняют копилку знаний о выдающихся театральные деятели. Процесс становления отечественного театрального искусства в социокультурном контексте времени можно проследить в «Истории русского драматического театра. От его истоков до конца XX века» под редакцией Н.С. Пивоварова. Исследование открывает новые горизонты для понимания культурного и социального взаимодействия во временном пространстве. Систематизируя материалы, начиная с первых зарисовок сценической жизни и заканчивая сложными явлениями, такими как символизм и декаданс, автор позволяет увидеть эволюцию театра не только как искусства, но и как важного общественного института. Анализ влияния различных эпох на становление театрального искусства сопровождается раскрытием роли ключевых театральных фигур и их различных, в том числе экспериментальных подходов в развитии театра. Тонкое рассмотрение взаимодействия театра с другими видами искусства, а также его реакции на политические и социальные изменения в государстве позволяет говорить также и о глубоком понимании постановочных практик, жанровом разнообразии, характерных для русского драматического театра, и подчеркивающих его уникальность и многообразие в контексте мировой театральной традиции [8].

М.Ю. Давыдова изложила историю театра, создавая портрет времени из записанных впечатлений и их детального анализа в своей работе «Конец театральной эпохи». Глубокое исследование обнажает сложные взаимосвязи между культурными компонентами времени и развитием театрального искусства. Опираясь на архивные материалы и публикации того времени, автор создает полноценный образ театральной жизни, осмысливая не только художественные достижения, но и социальные, политические и экономические факторы, которые на них влияли. В работе отражено, как каждое новое направление

в театральном искусстве проецировались глубинные изменения в обществе и формирование новой идентичности. Анализируя репертуары театров, были выделены зрительские предпочтения, что показывает, какие изменения они претерпевали в ответ на бурные процессы, нередко окрашенные революционными настроениями и модификациями. Данная работа важна не только для историков театра, но также и для всех, кто интересуется культурной историей России [6].

В конечном итоге, все работы исследователей вне зависимости от времени, направлены на создание целостной картины развития русского сценического творчества, выявление основных черт и тенденций формирования самобытного национального театрального искусства и мастерства.

Литература

1. Болотова Е.Ю., Хорошенкова А.В. Интеграция как принцип формирования метапредметных умений учащихся в обучении истории // Известия Волгоград. гос. пед. ун-та. 2018. № 8(131). С. 51–55.
2. Богоявленский С.К. Московский театр при царях Алексее и Петре: материалы, собр. С.К. Богоявленским. М.: О-во истории и древностей рос.при Моск. ун-те, 1914. XXII.
3. Варнеке Б.В. История русского театра XVII–XIX веков. 3-е изд. М.; Л.: Искусство, 1939.
4. Веселовский А.Н. Старинный театр в Европе: Ист. очерки Алексея Веселовского. М.: Тип. П. Бахметева, 1870.
5. Всеволодский-Генрасс В.Н. История русского театра: в 2 т. Л.: теа-кино-печать; М.: теа-кино-печать, 1929 (гос. тип. им. Евг. Соколовой).
6. Давыдова М.Ю. Конец театральной эпохи. М.: ОГИ: Золотая Маска, 2005.

7. Забелин И.Е. Из хроники общественной жизни в Москве в XVIII столетии. Сборник любителей российской словесности на 1891 год. М., 1891, С. 557–582.
8. История русского драматического театра от его истоков до конца XX века: учебник / [Л.М. Старикова и др.]; отв. ред. Н.С. Пивоварова; ГИТИС. 3-е изд., испр. М.: ГИТИС, 2011.
9. Кони Ф.А. Русский театр, его судьбы и историки // Русская сцена. 1864. № 2.
10. Кшесинская М. Воспоминания / предисл. В. Гаевского. М.: Артист. Режиссер. Театр, 1992.
11. Литературный вестник: независимая газета писателей России / учредитель: Ленинградская областная писательская организация и издательское объединение «Редактор». Л., 1991.
12. Малиновский А.Ф. Записки, принадлежащие к истории Российского театра // Собрание некоторых театральных сочинений, с успехом представленных на Московском публичном театре. Ч. 2. М., 1790.
13. Носов И.С. Хроника русского театра : по материалам «Истории русского театра» И.А. Дмитриевского: с предисловием и новыми розысканиями о первой эпохе русского театра Е.В. Барсова. М.: О-во истории и древностей рос. при Моск. ун-те, 1883.
14. Родина Т.М. Варвара Николаевна Асенкова. 1817–1841. М.: Искусство, 1952.
15. Русский вестник: [общественно-политический журнал] издаваемый М. Катковым. СПб.: М.М. Катков, 1856–1906.
16. Тихонравов Н.С. Первое пятидесятилетие русского театра. Речь, произнесенная в Торжественном Собрании Императорского Московского Университета 12-го января 1873 г. М.: Университетская типография, 1873.
17. Штелин Я.Я. Краткое представление о театральных представлениях в России от начала их до 1768 г. [Перепечатка из «СПб. вестника» за 1779 г.]. В кн.: Музыкальная старина. Сб. статей и мат-лов для истории музыки в России. СПб., 1907. Вып. 3. С. 4–25.

LILIYA BAKOEVA

Volgograd State Socio-Pedagogical University

HISTORIOGRAPHICAL REVIEW OF TEATRE LIFE IN PRE-REVOLUTIONARY RUSSIA

The complex analysis of existed studies and publications in the national science, devoted to the theme of theatre art in Russia until 1917, is conducted. The reflection of evolution of theatre activity in the row of historical works devoted to the theatre history is considered. It is emphasized how the social-economic and cultural changes of that time influenced on the development of theatre art, the repertoires of theatres and its cooperation with society and state.

Key words: *theatre, society, state, culture, heritage.*