

В эпоху Возрождения все виды искусства переживали расцвет. Художники, архитекторы и писатели по-новому взглянули на искусство Древней Греции и Рима. Теперь они стали восхвалять человека. Какой он прекрасный и сильный, какие славные у него мысли и чувства!

В Италии получили развитие «учёные комедии» — *la commedia erudite*. К ним относили трагедии, комедии и пасторали.

Именно в Италии появилось первое в мире театральное здание. В 1585 году в городе Виченца недалеко от Флоренции построили театр Олимпико. Первый спектакль, показанный на его сцене, был поставлен по греческой пьесе «Царь Эдип». Над спектаклем работал режиссёр Анджело Индженьери. (Спустя несколько десятилетий он напишет «Трактат о постановке спектакля».) Персонажи стояли на ходулях, а двигались по заранее расчерченным мизансценам¹. В спектакле также использовался хор, для которого специально были написаны музыка и текст. Это предшествовало зарождению оперы².

¹Мизансцена — размещение или перемещение актёров на сцене.

²Первые оперы появились во Флоренции на рубеже 16–17 веков. Их авторами были участники флорентийской камераты, кружка любителей искусства (по-итальянски *camerata* — «кружок»). Члены камераты хотели возродить древнегреческую трагедию, где актёры не говорили, а пропевали текст. Первая опера, к сожалению, не сохранилась. В отличие от двух следующих, которые были написаны почти одновременно и даже носили одинаковое название — «Эвридика».

Самое главное, что подарила миру итальянская эпоха Возрождения, — комедия дель арте. По-итальянски *commedia dell'arte* значит «комедия искусств». Она стала первым в истории профессиональным театром.

ТАК-ТАК!

Уже интереснее!
И что я там могу сыграть? Давай быстрее переворачивай страницу. Хочу посмотреть, какие роли мне тут предложат!

Комедия дель арте — это комедия масок. Так называли представление, где актёры играли комические роли и полностью закрывали лицо кожаными масками. Но вскоре слово «маска» стало обозначать ещё и самого персонажа. Артисты выбирали себе маску в самом начале карьеры и потом всю жизнь играли только её. Чтобы зрители сразу понимали, какой персонаж появился на сцене, у каждого были определённая одежда и говор.

В комедии дель арте очень много масок — несколько сотен!
Но их можно поделить на группы.

Влюблённые. Благородные персонажи, которые не закрывали лица масками. Их играли только красивые молодые актёры и актрисы в нарядной модной одежде.

Дзэнни. В переводе с латинского обозначает «шут», но эти персонажи были не шутами, а слугами.

Арлекин — трусливый и глуповатый, но никогда не теряет веры в лучшее.

Пульчинелла — часто выступает в роли обманутого мужа, уродлив и говорит гнусавым голосом.

Бригелла — умный, храбрый и дерзкий слуга.

Коломбина — хитрая служанка, за которой часто ухаживали старики и слуги.

Старики. К ним относились родители влюблённых и другие персонажи преклонного возраста. Могли быть как добрыми, так и злыми.

Панталоне — богатый и скупой купец. Дряхлый и больной, но самонадеянный и вспыльчивый. Часто соперничает с собственным сыном.

Доктор. Этот герой может быть как врачом, так и юристом (то есть доктором юридических наук). Использует в речи много латинских слов, часто выступает с запутанными монологами.

Тарталья — чиновник-заика. Обычно непристойно шутит.

Скарамучча — светский хвастун, забияка и задира.

Комедию дель арте долгое время играли по сценариям. В них было очень схематично обозначено, что происходит на сцене, но не были прописаны слова персонажей. Чаще всего сюжет был такой: влюблённые хотят пожениться, старики им мешают, а слуги помогают. На основе сценария актёры разыгрывали спектакль с помощью импровизаций¹. Важной частью спектакля в комедии дель арте были лацци (от итальянского слова «связка»). Это такие сценки с актёрскими трюками, шутками, пантомимой. Они никак не были связаны по смыслу с основным действием. Обычно их исполняли, чтобы заполнить паузу в действии или просто показать себя.

¹Импровизация — спонтанные, незапланированные действия или слова актёра в момент исполнения роли.

«Любовь к трём апельсинам»

Написанием сценариев для комедии дель арте занимался итальянский драматург Карло Гоцци. Его тексты назывались фьябы, что по-итальянски означает «сказка». Самая известная фьяба Гоцци рассказывает историю принца Тортальи. Он посмеялся над феей, а та решила отомстить и наслала на него свои чары. Под действием колдовства принц во что бы то ни стало захотел достать три апельсина. И чтобы их раздобыть, он отправился в замок злой волшебницы. По легенде, эту фьябу, которая так и была названа — «Любовь к трём апельсинам», Гоцци написал на спор с другим известным итальянским драматургом — Карлом Гольдони. Гоцци должен был написать пьесу на простоватый сюжет так, чтобы она имела большой успех. И это ему удалось.

Не хочу играть
всю жизнь
одну и ту же роль!
Пойду искать
дальше...

«Слуга двух господ»

Совершенно иные по содержанию пьесы сочинял Карло Гольдони. Он многое поменял в комедии дель арте. Гольдони стал создавать персонажей с характерами «как в жизни», а не типичных масочных. Он подробно прописывал слова для каждого героя, и современники говорили, что Гольдони убил импровизацию. Одна из самых знаменитых пьес Гольдони — «Слуга двух господ». По ней в 1977 году в России сняли известный музыкальный фильм «Труффальдино из Бергамо».

...Уильям Шекспир!

Но были ли он на самом деле?

Историки до сих пор очень мало знают о нём. Некоторые считают, что под этим псевдонимом писал другой английский драматург конца 16 века — Кристофер Марло, который погиб при загадочных обстоятельствах. По одной из версий, он выжил и скрывался, но продолжал творить под чужим именем. Другие уверены, что Шекспир — это целая группа авторов.

Однако большинство историков считают, что Уильям Шекспир был реальным человеком. Его признают одним из лучших драматургов мира. Он написал несколько десятков пьес, которые до сих пор чаще других ставят в театрах.

Слышать о нём ничего не хочу!
Этот Шекспир своим Гамлетом
мне всю карьеру испортил!
Чтоб его никогда не было!

В исторических пьесах Шекспир рассказывал о правителях Англии 15 века («Ричард III», «Генрих IV»). Одновременно он писал комедии, где его больше интересовали человек и природа, а не социальные конфликты и пороки, как это было у других авторов. Среди самых известных комедий — «Сон в летнюю ночь» и «Как вам это понравится». Но наибольшую славу ему принесли трагедии — «Отелло», «Ромео и Джульетта», «Гамлет».

Ричард Бёрбедж

Ничего себе!
Я не знал этого!
Но играть в этой
пьесе больше
не хочу, пошли
дальше. Перево-
рачивай страницу —
что там?

Главный герой «Гамлета» — принц Дании. От призрака своего отца он узнаёт страшную тайну: короля убил его же брат Клавдий, влив в ухо яд. После похорон Клавдий женится на вдове, чтобы самому стать королём. Принц Гамлет решает отомстить дяде. По ходу пьесы он много размышляет о жизни и смерти. В конце почти все герои умирают, в том числе и сам Гамлет.

В театре «Глобус» роль Гамлета исполнял Ричард Бёрбедж, сын Джеймса Бёрбеджа. И хотя сейчас, когда мы говорим о Гамлете, нам видится молодой стройный юноша, Бёрбедж-младший был совсем не таким. Ему было около 30 лет, он был полным и страдал одышкой. По одному из мнений, сам Шекспир играл в спектакле тень отца Гамлета.

В Испании театр также был важной частью культуры. Театры здесь очень хорошо зарабатывали, и государство этим пользовалось. В обмен на право играть спектакли труппа должна была давать деньги больницам. В 1630-е годы два мадридских театра содержали целых пять больниц!

О популярности театрального искусства в Испании можно судить и по специальному королевскому указу: внутрь театрального двора зрителей нельзя было пускать раньше чем за два часа до представления.

В репертуаре некоторых театров могло стоять до 50 пьес. Поэтому в Испании было очень много драматургов. Это время истории называют золотым веком испанского театра. Главным его достоянием стал Лопе де Вега.

Лопе де Вега

Лопе де Вега был военным, позже служил при дворе, а потом получил место в инквизиции¹. Его судьба трагична — он пережил несколько своих жён и детей. Но никогда не переставал творить! За жизнь он написал около 2000 пьес. Почти всё это комедии. Во многом они похожи, но дают большой простор для актёрской игры. Самая известная пьеса Лопе де Веги в России — «Собака на сене».

¹Святая инквизиция — название одного из подразделений католической церкви, которое искало и наказывало своих противников.

Во времена Лопе де Веги спектакли были очень красочными. Актёры носили сценическую одежду, которая стоила дороже королевской! При этом надевать её вне сцены запрещалось. Есть легенда, что за использование своего костюма в обычной жизни одного актёра даже казнили.

Театральное здание в Испании во многом напоминало Елизаветинский театр. А вот действие было не таким длинным, как в Англии. Спектакль шёл примерно 2 часа, хотя состоял из нескольких частей. Вначале всегда выступали музыканты. Затем актёр — обычно это был любимчик зрителей — исполнял пролог. В нём он расхваливал труппу, сам спектакль и обязательно публику. Для актёров было важно угодить зрителям — ведь они могли сорвать представление. Да-да, если им что-то не нравилось, они сразу же кричали об этом! Затем труппа разыгрывала саму пьесу, но обязательно делала перерыв на танцевальные интермедии. Спектакль заканчивался эпилогом, в котором участвовала вся труппа.

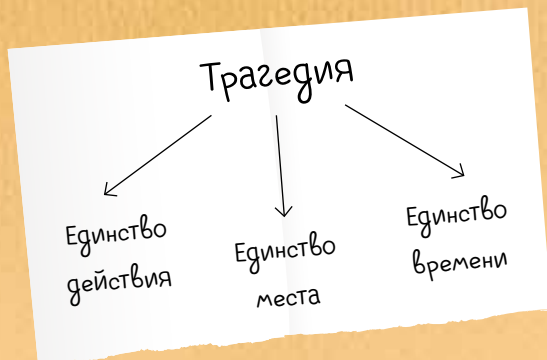
Долой актёров!

Фу!

Это хорошо, но всё же мне по душе играть в чём-то более возвышенном... Какие ещё есть варианты?

В 17 веке во Франции опять стала популярна трагедия. В это время здесь появилось новое направление в искусстве — классицизм (от латинского слова *classicus* — «образцовый»). В центре внимания вновь оказался человек. Но воспевались в первую очередь его разум, умение управлять чувствами и делать так, как велят правила. В эпоху классицизма у театра появилась цель — дать зрителям урок и донести высокую мораль, как следует поступать и каким быть.

Для поэтов и писателей того времени жанр трагедии был лучшим из жанров литературы. Комедия же считалась чем-то низким, недостойным. Трагедию следовало писать по определённым правилам. Драматург обязан был соблюдать три единства: единство действия, места и времени.

То есть в образцовой трагедии перед зрителями происходило одно событие в одном помещении и в течение одних суток.

Кардинал Ришельё

Популярности театра среди французов во многом поспособствовал кардинал Ришельё. Он основал Французскую академию, которая ещё и оценивала новые драматические произведения. Ришельё даже сам писал трагедии! Но из-за того что был очень занят государственными делами, он лишь придумывал сюжеты, а тексты за него дописывали приближённые литераторы.

Одним из таких литераторов был драматург Пьер Корнель. Он прославился как мастер диалогов. Корнель написал знаменитую трагедию «Сид». В ней он отошёл от правила трёх единств, но зато ярко описал конфликт между разумом и чувствами героев. Главная героиня влюблена в юношу, который убил её отца. Долг требует отомстить за близкого человека, но этому мешают чувства. Спектакль был настолько популярен, что на сцену театра пришлось ставить кресла для зрителей. Убрали их оттуда лишь через 100 лет по инициативе знаменитого мыслителя и писателя Вольтера.

Зато с тех пор, если хотели что-то похвалить в театре, говорили: «Это прекрасно, как "Сид"». По политическим причинам трагедию подвергли жёсткой критике. Кардиналу Ришелье не понравилось, что главными героями были испанцы, с которыми он находился в напряжённых отношениях.

Сцена из трагедии «Сид»

В 18–19 веках в России активно развивается национальная драматургия. И многие из пьес тех времён до сих пор ставят на сцене!

До этого отечественные драматурги часто писали пьесы на европейский манер, особенно комедии — использовались те же сюжеты и художественные приёмы. Изменил ситуацию Денис Иванович Фонвизин: его пьеса «Нéдоросль» стала первой полноценной национальной комедией. В ней высмеивались невежество и грубость дворян. Отрицательные персонажи были такими яркими, что публика встретила комедию на ура, а многие фразы стали крылатыми. Например, «Не хочу учиться, хочу жениться!»

Для театра писали многие известные российские авторы: А. С. Грибоедов («Горе от ума»), А. С. Пушкин¹ («Маленькие трагедии», «Борис Годунов»), М. Ю. Лермонтов («Маскарад»), Н. В. Гоголь («Ревизор», «Женитьба»), И. С. Тургенев («Месяц в деревне»).

Евгений Онегин

¹Пушкин был знатный театрал и очень точно описал в поэме «Евгений Онегин», что происходило на сцене и в зрительном зале. Он также перечислил имена знаменитых актёров и актрис, упомянул популярных в то время драматургов, указал на разницу между партером и креслами (партер находился за сидячими местами, и люди там стояли). Ещё Пушкин достоверно описал поведение модников в театре: они часто, подобно Онегину, появлялись в зале после начала представления, громко общались между собой и без стеснения рассматривали дам. Это было возможно, поскольку в те времена зал во время представления освещали масляные лампы. Из-за них часто случались пожары.

Эскиз А. Я. Головина к спектаклю В. Э. Мейерхольда «Гроза»

Отдельное место среди драматургов занимает Александр Николаевич Островский. Его пьесы («Свои люди — сочтёмся», «Гроза», «Лес», «Бесприданница») многое изменили в театре. В них не происходило каких-то удивительных событий: это была жизнь обычных для того времени людей с их личными трагедиями и радостями. Кроме того, такие пьесы нельзя было сыграть хорошо за счёт одного именитого актёра. Стали необходимы актёрский ансамбль и другой тип игры, более естественный².

²В 1779 году в России открылось новое театральное учебное заведение. Руководить им стал ярославский актёр Иван Дмитриевский, который приехал в Петербург вместе с Фёдором Волковым. В Театральной школе обучались 50 мальчиков и девочек. Они жили в специально отведённом здании и ежедневно практиковались в разных актёрских дисциплинах: мастерство жеста, умение носить театральный костюм, декламация. Именно с создания этой Театральной школы отсчитывает свою историю старейший театральный вуз России — Российский государственный институт сценических искусств (РГИСИ).

Александр Николаевич Островский

Провал «Чайки»

В конце 19 века русский театр очень изменился! И началось это с творчества Антона Павловича Чехова — автора всемирно известных пьес «Иванов», «Три сестры», «Вишнёвый сад», «Дядя Ваня». А самой знаменитой и новаторской даже для самого Чехова стала «Чайка».

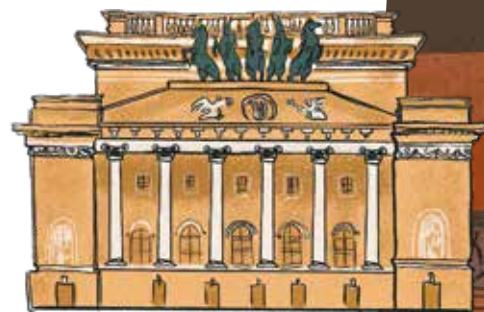
Современники часто критиковали Антона Павловича за то, что в его произведениях много лишних деталей, что в пьесах ничего не происходит, хотя на самом деле в них очень много всего!

Пьесы Антона Павловича были не похожи на то, что шло на российской сцене. Например, они совсем не подходили популярному тогда типу актёрской игры — нарочито театральному. Даже знаменитая актриса того времени Мария Николаевна Ермолова, про которую писали, что она проявляла на сцене удивительную искренность, была далека от того, что мы называем естественностью и искренностью сегодня.

Убедись сам! Вот запись монолога Марии Стюарт в исполнении Марии Ермоловой. Представляешь, так играли актёры того времени!

В 1896 году состоялась премьера пьесы Чехова «Чайка» на сцене Александринского театра. Роль Нины играла самая знаменитая петербургская актриса — Вера Фёдоровна Комиссаржéвская. Но и это не спасло пьесу от провала. Уже в первом акте зрители начали громко выражать своё недовольство пьесой и хохотать. Как только Чехов это заметил, он тихо вышел из зала и спрятался в кабинете.

Существует легенда, что в антракте Чехов даже сбежал из театра и забыл шапку на режиссёрском столе. Однако, по другим свидетельствам, Чехов остался в театре до конца. Сам он так описывал этот вечер:

«В театре было жарко, как в аду. Казалось, против пьесы были все стихии».

Да, не завидую
я актёрам, которые
играли в пьесах
Чехова...

Но чуть позже пьесы
Чехова смогли оценить
по достоинству!

Произошло это после
открытия Московского Ху-
дожественного театра. Его
создали К. С. Станисла́в-
ский и В. И. Немиро́вич-
Да́нченко. Станиславский
не имел театрального обра-
зования, но играл в люби-
тельских домашних спек-
таклях, а позже пробовал
себя как режиссёр. Неми-
рович-Данченко был изве-
стен как театральный кри-
тик, педагог и драматург.

Владимир Немиро́вич-Да́нченко

Константин Станисла́вский

В июне 1897 года Немирович-Данченко пригласил Станиславского встретиться в московском ресторане «Славянский базар», чтобы обсудить состояние театра. Результатом этой встречи, которая длилась 18 часов без перерыва, стало создание Московского Художественного общедоступного театра. Немирович-Данченко и Станиславский хотели следовать принципам реалистичности на сцене, о которых говорил ещё Островский. Они стремились сделать актёрскую игру и сценическую обстановку более похожей на то, что мы видим в жизни. Для этого требовалась новая драматургия — такая, как у Чехова. Кроме того, для создателей МХТ было важно, чтобы цены на билеты в театр были низкими — тогда туда могли приходить не только знатные дамы и господа, но и простой народ.

Театр открылся постановкой «Царь Фёдор Иоаннович». Все декорации в спектакле были воспроизведены с тщательной точностью, как когда-то делала группа мейнингэнцев. Помнишь, это те ребята, которые до мельчайших деталей воссоздавали на сцене исторический быт?

Но своё второе рождение театр получил благодаря премьере «Чайки». Новый тип актёрской игры как нельзя лучше подходил пьесе Чехова. Птица чайка стала символом Московского Художественного театра и заняла своё место на его эмблеме.

Эмблема МХТ

С актёрами занимался лично Станиславский. Для этого он разработал свою систему, которую позже назвали в его честь — «система Станиславского». Смысл её заключался в том, что актёр должен в своей игре стремиться к реальному переживанию. Любая эмоция и действие на сцене должны были выглядеть настолько естественно, будто они родились только что. Такое отношение к актёрской игре породило крылатую фразу «Не верю!» Так до сих пор говорят, когда сомневаются в чьей-то искренности.

Одним из первых актёров МХТ, исполнителем роли Трёплева в «Чайке», был Всеволод Мейерхольд. Он был учеником Немировича-Данченко, но из-за творческих разногласий с учителем покинул театр. Мейерхольд начал работать как режиссёр и создал свой метод актёрского воспитания под названием «биомеханика». Актёры шли от движений к созданию образа персонажа, а не наоборот, как это было у Станиславского.

Всеволод Мейерхольд

Чтобы понять разницу между системой Станиславского и Мейерхольда, представим, что актёру надо сыграть человека, который убегает от злой собаки. В методе Станиславского актёру для начала надо в деталях вообразить себе эту самую собаку, по-настоящему почувствовать страх и тогда уже побежать.

В системе Мейерхольда всё наоборот: актёру надо для начала побежать, а потом уже из этого родится страх.

В спектаклях Мейерхо́льда важную роль играла театральная условность. То есть режиссёр признавал, что в театре не может быть как в жизни — там всегда как-то иначе. Зрители ни на секунду не должны были забывать, что они в театре и перед ними актёры. В постановках Мейерхо́льда было много того, что удивляло. Например, декорации в конце спектакля поднимались под потолок. На сцену выезжал настоящий автомобиль. Мейерхо́льд делал первые спектакли-митинги, на которых зрители могли ходить, разговаривать и даже курить во время действия. В его спектаклях были и элементы цирка. Для «Мисте́рии-буфф» режиссёр пригласил настоящего акробата — тот прошёл по канату на сцену через весь зрительный зал¹.

Одним из самых знаменитых спектаклей Мейерхо́льда стал «Маскарад» на сцене Александринского театра. Постановку готовили 6 лет, а премьера прошла в дни Февральской революции. На улицах была слышна стрельба, но зал был полон. Постановку с успехом показывали почти четверть века. Последнее представление состоялось 1 июля 1941 года². В этот момент уже шла Великая Отечественная война.

¹Такой же приём можно увидеть и в спектакле Большого драматического театра «Три толстяка». Его поставил режиссёр Андрей Могучий.

²Несмотря на то что все декорации были уничтожены в годы войны, в 2014 году спектакль возродили в Александринском театре с помощью сохранившихся режиссёрских записей. Называется он «Маскарад. Воспоминания будущего» и идёт до сих пор.

Спектакль «Маскарад»

В современном театре ставят по-разному.

Во многих залах идут классические постановки, но всё популярней становятся нестандартные подходы.

В иммерсивном театре зрителя полностью вовлекают в спектакль. Люди, которые купили билеты, могут трогать реквизит, перемещаться между декорациями. Чаще всего иммерсивные спектакли играют в нетеатральных пространствах:

- в особняках, где воссоздают историческую атмосферу времён действия пьесы;
- на заводах, где нет ни сцены, ни реквизита, а только актёры;
- в музеях (например, спектакль «Портрет» в Музее театрального и музыкального искусства);
- в магазинах, барах, ресторанах, гостиничных номерах, на пляже.

Именно такие спектакли показывают петербургский Pop-up театр и московская театральная компания IMPRESARIO.

Спектакль
«Пожалуйста, дальше»

Иногда в постановке принимают участие и актёры, и обычные люди, изображающие самих себя. В 2019 году на фестивале спектаклей вне театральных пространств «Точка доступа» показали спектакль «Пожалуйста, дальше» по мотивам «Гамлета». В нём участвовали настоящие судьи и адвокаты, которые на глазах у зрителей решали судьбы героев пьесы. Каждый вечер постановка заканчивалась не так, как накануне: один судья мог признать Гамлета виновным, а другой — невиновным.

Часто спектакли играют на улицах, а зрители перемещаются с места на место за актёрами. Постановки, которые создаются для конкретного места, называют сайт-специфичными (site в переводе с английского — «место»).

Бывает, спектакли длятся целый день, как в давние времена, а бывает — 10 минут. Местом действия может стать целый город или фото-кабинка. Представление могут показывать для 300 зрителей, а могут — для одного-единственного. Иногда и вовсе нет живых актёров, а есть лишь голос в наушниках, который даёт указания и рассказывает историю.

Некоторые спектакли начинаются тогда, когда захочет сам зритель. Например, если скачать приложение для смартфона, прийти в удобное время в нужное место и оплатить прослушивание, то спектакль будет идти для тебя одного. Так работает приложение МХТ — Мобильного Художественного театра.

Хватит! Хватит!
Я так больше не могу! Это кошмар какой-то! Разве у нас не осталось обычного театра? Может быть, балет? Что, не танцуют больше?

Русский балетный театр в наши дни считается настоящей достопримечательностью. Туристы в Москве и Петербурге часто покупают билеты на классические спектакли, которые можно было увидеть на сцене 100 лет назад.

Что там такого удивительного, чтобы 100 лет любоваться? И что, получается, балет придумали русские?

Именно в России балет стал таким, каким мы видим его сейчас. В начале 20 века в Европе были очень популярны Русские сезоны Сергея Дягилева. Для работы над этими спектаклями знаменитый деятель искусств Сергей Дягилев пригласил лучших артистов, хореографов, художников и композиторов. Балеты, которые они создавали, были очень необычными для того времени и дали толчок к развитию современного танцевального искусства.

Жан-Батист
Ланде

Но возник балет гораздо раньше — в эпоху Возрождения в Италии. Отсюда и название: ballo по-итальянски значит «танец». Большую популярность этот вид искусства получил во Франции при дворе короля-солнце Людовика XIV. Первым, кто стал обучать балету в России, был француз Жан-Батист Ланде. Он преподавал танцы воспитанникам кадетского училища. Мальчики ставили настоящие балетные спектакли, которые имели успех, но переставали существовать после того, как юноши заканчивали обучение. Тогда Ланде предложил создать постоянную труппу из детей крестьян. Так в 1738 году в России была основана первая танцевальная школа. Сейчас она носит название Академия русского балета им. А. Я. Вагановой.

В 1783 году по приказу Екатерины Великой был основан Большой (Каменный) театр, получивший позже название Мариинский. Здесь долгое время работал француз Шарль Дидло. При Дидло артисты балета перестали носить тяжёлые костюмы — парики, кафтаны, башмаки с пряжками. Их место заняли лёгкие туники и трико, в которых танцевать было намного удобнее. Дидло изменил не только внешний вид артистов, но и манеру движений. Балерины стали использовать «систему полётов», то есть прыжков на сцене.

Мариинский театр

На мариинской сцене также работал знаменитый хореограф Мариус Петипа. Вместе с композитором Петром Чайковским они создали известнейшие балеты «Спящая красавица», «Лебединое озеро» и «Щелкунчик». В разные годы в Мариинском театре танцевали такие звёзды, как Матильда Кшесинская, Анна Павлова, Вацлав Нижинский, Галина Уланова, Рудольф Нурiev, Михаил Барышников.

Один из самых известных московских театров — Большой театр. В первые годы он был частным и назывался Петровским, из-за того что выходил на улицу Петровка. Однако спустя четверть века здание уничтожил пожар. К этому времени театр уже стал императорским — владельцы отдали его в казну, так как содержание обходилось дорого. После реконструкции театр стал ещё больше и величественнее, поэтому получил название Большой Петровский театр.

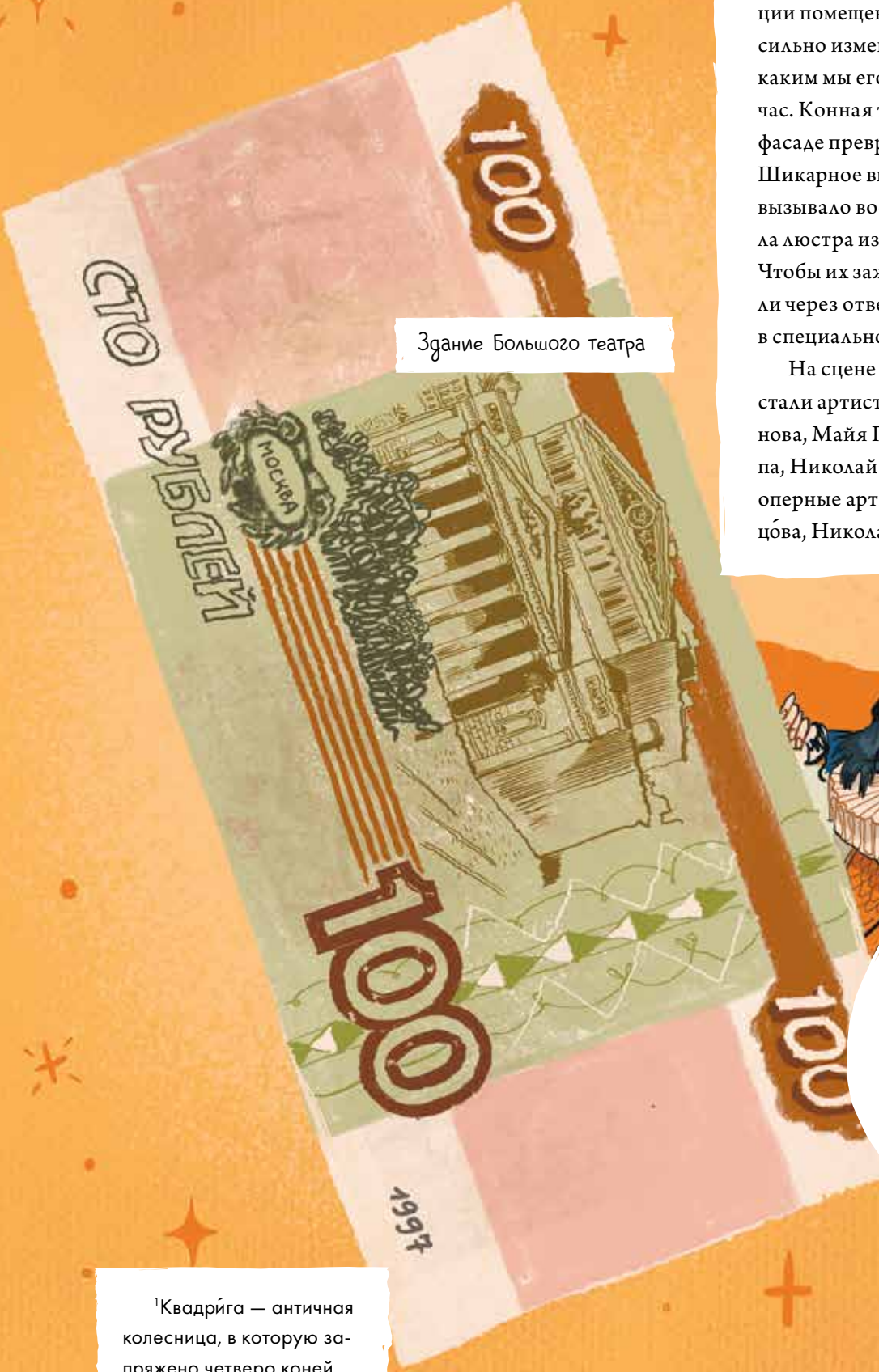
«Ещё ближе, на широкой площади, возвышается Петровский театр, произведение новейшего искусства, огромное здание, сделанное по всем правилам вкуса, с плоской кровлей и величественным портиком, на коем возвышается алебастровый Аполлон, стоящий на одной ноге в алебастровой колеснице, неподвижно управляющий тремя алебастровыми конями и с досадою вззирающий на кремлёвскую стену, которая ревниво отделяет его от древних святынь России!»

М. Лермонтов, юношеское сочинение
«Панорама Москвы»

В Большом Петровском театре играли драматические спектакли, оперные и балетные постановки, а ещё там устраивали балы. Для таких вечеров создавали настоящую танцплощадку — пол сцены поднимали до уровня авансцены, а оркестровую яму закрывали щитами.

Бал в Большом Петровском театре

Здание Большого театра

¹Квадрига — античная колесница, в которую запряжено четверо коней.

Однако и это здание через 30 лет сгорело. После реконструкции помещение Большого театра сильно изменилось и стало таким, каким мы его привыкли видеть сейчас. Конная тройка Аполло́на на фасаде превратилась в квадри́гу¹. Шикарное внутреннее оформление вызывало восхищение. Зал освещала люстра из 300 масляных ламп. Чтобы их зажечь, люстру поднимали через отверстие в потолке в специальное помещение.

На сцене Большого театра блистали артисты балета Галина Ула́нова, Майя Плисе́цкая, Йлзе Ли́епа, Николай Цискари́дзе, а также оперные артисты — Елена Обра́цова, Николай Ба́сков.

Но где же здесь место для меня? Я не танцую и не пою. Может, мне найдётся место за кулисами? Кто там ещё работает над спектаклем?

Над созданием спектакля трудится очень много людей. Драматург пишет пьесу. Режиссёр решает, как эта пьеса должна выглядеть на сцене и кто из артистов будет в ней играть. Художник-постановщик создаёт декорации. Художник по костюмам подбирает артистам одежду. Изменить внешность для спектакля исполнителям помогает гримёр.

Если в спектакле используется что-то необычное — например, по платью актрисы должен проехать маленький трамвайчик, — на помощь приходит технолог. Он воплощает все задумки художника и режиссёра на практике. Если для спектакля необходимо достать старинную саблю или смастерить искусственный букет цветов — это делает бутафёр. За сохранность всех предметов, использующихся в спектакле, отвечает реквизитор.

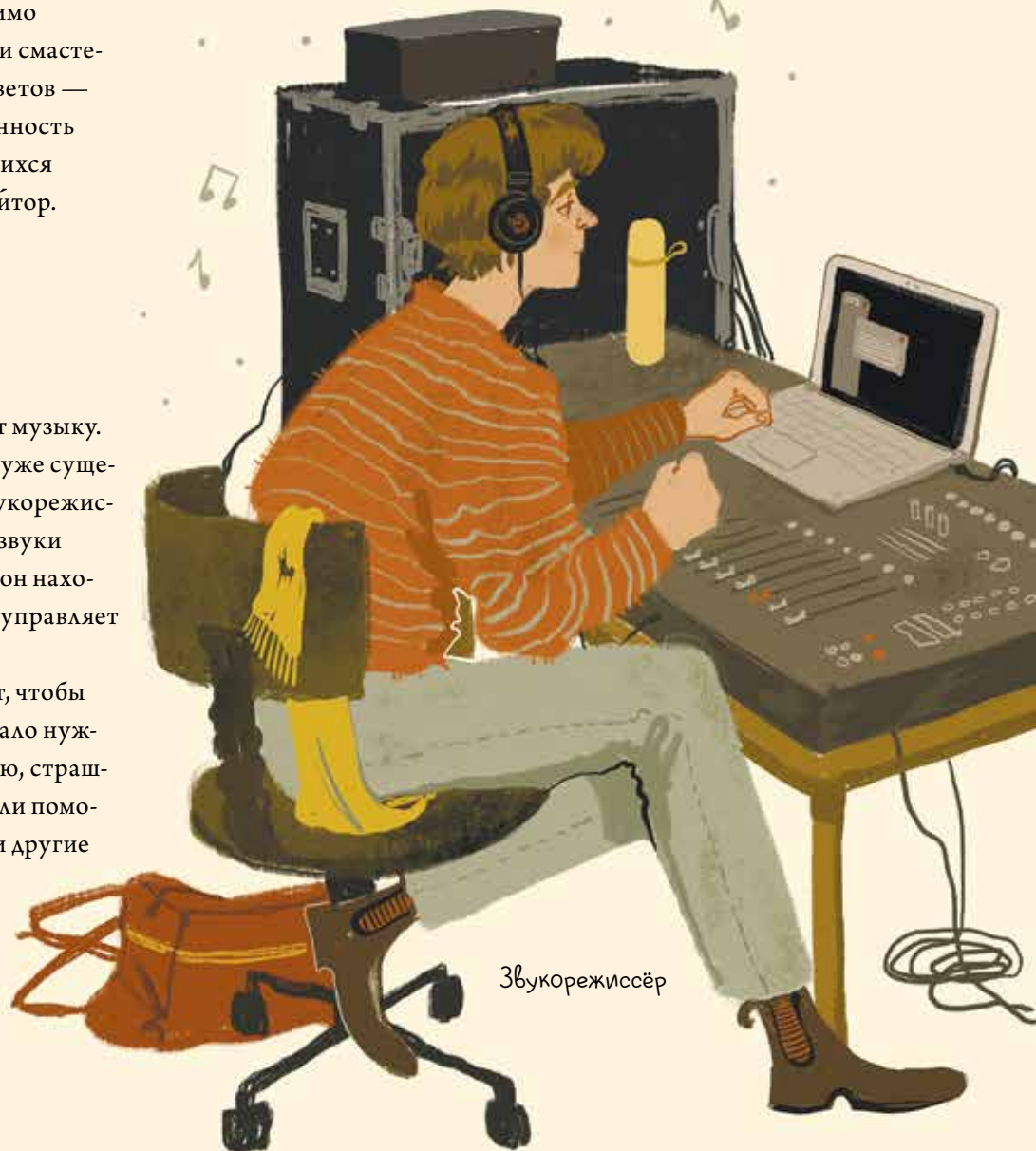
Композитор придумывает музыку. Но чаще в спектаклях звучат уже существующие мелодии. Тогда звукорежиссёр подбирает необходимые звуки и песни. Во время спектакля он находится за звуковым пультом и управляет музыкальной партитурой.

Художник по свету следит, чтобы световое оформление создавало нужную атмосферу: романтическую, страшную, трагическую. Осветители помогают ему настроить софиты и другие световые приборы.

Режиссёр

Звукорежиссёр

Художник по свету

Костюмер

Администратор

Если надо передвинуть декорации — за дело берутся монтажёры.

Но это далеко не все сотрудники театра! Заведующий постановочной частью решает технические вопросы, заведующий группой набирает в коллектив артистов, заведующий литературной частью отбирает пьесы для постановки, специалисты по связям с общественностью пишут пресс-релизы, приглашают критиков на премьеры, чтобы те написали отзыв о спектакле. Администраторы организуют гастроли, отвечают за печать афиш и программ, выписывают контрамарки¹. Билетёр проверяет билеты на входе, капельдинер помогает зрителям найти свои места.

Во главе театра стоят директор, отвечающий за финансовую часть работы, и художественный руководитель, который составляет репертуар.

Правда, иногда в маленьких театрах все эти функции — директора, режиссёра, артистов, художника, звукорежиссёра — выполняют один или два человека.

¹Контрамарка — пропуск, который даёт право бесплатно увидеть спектакль. Часто его дают журналистам, а также друзьям и родственникам артистов.

У меня голова
закружилась от такого
количества информации!
Хочется как-то всё
обобщить... Давайте
ещё раз: какие
бывают театры?

Виды театров

Если в основе спектакля — музыкальное произведение, то речь идёт о музыкальном театре.

Театр, где на сцене люди играют всё, как в жизни, называется **драматическим**. Многие считают, что в основе такого театра лежит драматическое произведение, то есть пьеса. Но на самом деле в современном драматическом театре могут сыграть и телефонную записную книжку!

Существует также театр **неживой материи**, когда на сцене действие разыгрывают куклы, тени или предметы.

Если в спектакле не прозвучат ни слова, а всё объясняется жестами, — это театр **пантомимы**.

Он может быть оперным, где артисты почти не двигаются и исполняют сложные арии.

Если в спектакле и говорят, и танцуют, и поют, то это оперетта или мюзикл.

Он может быть балетным, где артисты танцуют.

Очень часто можно услышать выражение «синтетический театр». Это значит, на сцене смешиваются разные виды театра, и сложно назвать постановку только драматической или только кукольной.

