Постылякова Л.Н.

преподаватель, концертмейстер

МАУ ДО «ДШИ «Ренессанс»,

Свердловская область, г. Верхняя Салда

«Его величество – ТЕАТР»

(краткий обзор истории европейского театрального искусства)

«Театр» в переводе с греческого – место для зрелищ, это род искусства, в котором отражение жизни достигается посредством драматического действия, осуществляемого актером перед зрителями. Театр – это искусство синтетическое, в нем объединяются выразительные средства литературы, музыки, живописи, архитектуры и других видов искусств.

История театра начинается с античных времен, тогда было только два театра: древнегреческий и древнеримский.

Истоки древнегреческого театра берут свое начало с обрядов, ритуалов, древних празднеств в честь бога Диониса, которые назывались Дионисии. Дионисии делились на торжественную часть (жертвоприношение богу Дионису и пение дифирамбов) и шутливую. Так появились 2 жанра трагедия и комедия. Во время Дионисий в Греции ставились спектакли и проводились конкурсы актеров и поэтов.

Театр в Греции был делом государственным, и организацию представлений брало на себя государство. Греки считали театр «школой для взрослых», которая просвещает и воспитывает людей. Представления могли посетить все желающие, даже бедные жители. Государство выделяло субсидии на посещение спектаклей.

Празднование Дионисий сопровождалось состязанием драматургов, которое длилось 3 дня. Драматурги должны были представить три трагедии, объединенные общим сюжетом и 1 сатировскую драму. Как правило, это были мифологические события, однако в них угадывались проблемы греческого общества. В комедиях разыгрывали житейские смешные ситуации, часто это была сатира на известных лиц и политических деятелей.

Основными действующими лицами в спектакле были хор, корифей (руководитель хора) и сам драматург. В 534 г. до н.э. драматург Феспид добавил к хору выступление одного актера. Он читал пролог, повествующий миф о боге Дионисе. Эта дата считается днем рождения мирового театра. Позже драматурги Эсхил и Софокл увеличили количество актеров до трех. Так стало возможно развитие действия. Для спектаклей начали создавать декорации и одевать актеров в костюмы и маски.

Расцветом древнегреческого театрального искусства считаются трагедии Софокла, Эврипида, Эсхила и комедии Аристофана.

Актером в Древней Греции мог стать любой гражданин. Это считалось почетным. Один актер играл несколько ролей, переодеваясь прямо на сцене. Актерами были только мужчины, поэтому они играли и женские роли тоже. Актер должен был хорошо петь и декламировать, а также танцевать и жестикулировать.

Актеры носили маски, изображающие различных персонажей. Маска одевалась целиком на голову вместе с прической и бородой и выражали разные эмоции: страх, скорбь, веселье, гнев. Для того, чтобы актеров было видно издалека, они носили обувь на высокой подошве ‒ котурны. Под одежду надевались накладки, чтобы создать объем в некоторых местах для комического или трагического эффекта. Костюм тоже имел значение. Актеры носили хитон с длинными рукавами, спускавшийся до пола, и плащи ‒ длинные или короткие (хламида и гиматий).

Афинская публика была очень восприимчивой и непосредственной, выражала свои эмоции очень активно. Если пьеса нравилась, зрители выражали одобрение аплодисментами и криками. Если же пьеса не нравилась, зрители свистели, стучали ногами. Иногда актеров прогоняли со сцены камнями или требовали прекратить пьесу и начинать новую.

Все представления проходили в театре под открытым небом, он располагался на южном склоне Акрополя. Первый крупный театр бога Диониса был построен в V в. До н.э. Он представлял собой круглую площадку (орхестру), где проходило все действо, в центре стояла статуя бога Диониса. На склоне располагались места для зрителей (театрон), которые сначала были деревянными, затем каменными. Первый ряд из 67 мест был сделан из мрамора и предназначен для знатных людей. За орхестрой находилась скенэ - это палатка или деревянное строение одновременно служившее своей передней стеной декорацией, а также местом для переодевания, смены масок, хранения театрального имущества – т.е. «закулисье». Весь театр был построен таким образом, что в нем сохранялась отличная слышимость так, что на самых высоких местах люди слышали реплики актеров. Этому способствовали резонирующие сосуды, находящиеся между рядами.

Итак, театр Древней Греции являлся эталоном для развития театрального искусства во всем мире. Именно в Древней Греции появились театральные жанры (комедия и трагедия), оформилось его устройство (сцена, зрительный зал), основная миссия – воспитывать и просвещать.

Культура Древнего Рима была заимствована у греков и этрусков. Римское театральное искусство не берет свое начало с обрядово-ритуальных сценических действий. Представления не были связаны с культом божества. Поэтому Римский театр не имел большого влияния на сознание общественности, а был всего лишь развлечением. Спектакли организовывались в честь важных государственных праздников. Театральные представления низводились до балагана. Большим успехом, чем театр, пользовались бои гладиаторов, состязания колесниц, кулачные бои, публичные казни преступников. Только император Октавиан Август наравне с развлечениями, зрелищностью пытался возродить трагедию греческого образца, чтобы улучшить и воспитать нравы граждан.

Первое представление трагедии по греческому образцу состоялось в 240 г. до н.э., которое посвящено победе в Пунической войне. Создателем такой трагедии был Ливий Андроник (грек по происхождению). Но участники представлений в Риме презирались, не пользовались уважением. Актерами становились рабы или вольноотпущенники. Практически во всех жанрах, помимо ателланы, актеры играли без масок, но активно использовали парики и яркий грим. Основными актерами также были мужчины, но уже были допущены и женщины (в исполнении танцев). В 1 в. до н.э. среди актеров большим уважением пользовались трагический актер Эзоп и его современник комический актер Росций.

Театральные зрелища были бесплатными для мужчин и для женщин, но не для рабов.

В древнеримском театре появляются новые жанры: комедия – паллиата (основанная на сюжете греческих пьес), комедия - тоггата (показывает жизнь итальянских крестьян), литературная ателлана (в основе 4 маски – Макк - дурак и обжора, Букк - глупый хвастун, Папп - простоватый дурашливый старичок и Доссен - уродливый ученый-шарлатан), трагедия и другие.

Ведущими драматургами были: Ливий Андроник, Гней Невий, Плавт, Теренций, Сенека. Но следует отметить, что основу произведений составляли сюжеты греческих пьес.

Римский театр имеет своим образцом театр греческий, хотя в некоторых чертах и отличается от него;

* театры строили на равнинах в виде огромных каменных или мраморных зданий с поднимающимися вверх рядами сидений.
* орхестра вполовину была уменьшена и имела форму полукруга, на ней помещались места для сенаторов, привилегированных зрителей.
* сценическая площадка была приподнята над уровнем орхестры на 1,5 м.
* фасад скены был декорирован. Сцена была неглубокой и украшенной колоннами и статуями.
* над просцениумом возвышалась деревянная крыша.
* римский театр имел занавес

Постоянного театрального здания в Риме не было до середины I в. до н.э. Для представления воздвигался деревянный помост высотой в половину человеческого роста. Зрители сидели на скамейках перед сценой. Все построенное для театральных игр сооружение ломалось сразу же после их окончания. Во II в. до н.э. разрешалось строить деревянные театры. В их числе был знаменитый театр Марка Скавра. Первый постоянный театр из камня был сооружен в 55 г. до н. э. Гнеем Помпеем Великим. В конце I в. до н. э. в Риме было построено еще два каменных театра: театр Бальба и театр Марцелла. Самым известным театром был Колизей, построенный династией императоров Флавиев в период с 72 по 80 годы нашей эры.

В эпоху Средневековья широко развивается церковный театр. Церковь становится главенствующей. Наука, философия, искусство, созданные язычниками древнего мира, изгонялись, уничтожались.

В церковном театре создаются следующие жанры:

* литургическая драма - основана на сюжете Святого Писания, актеры – священники, действие разыгрывалось в церкви на алтаре, на латинском языке;
* полулитургическая драма - сохраняет религиозную основу, но уже присутствуют черты реализмы, драма ставилась на паперти, актеры священники и миряне
* миракль, в переводе «Чудо» - инсценированные легенды о чудесах, творимых святыми и Богоматерью
* мистерия – в основе религиозные сюжеты, но в них включались бытовые, буффонные, пародийные, сатирические сценки, устраивавшиеся на площадях и улицах с участием большого количества исполнителей.
* моралите – пьеса, содержавшая мораль, нравоучение. Персонажи таких пьес олицетворяли определенные понятия и явления: Добро, Зло, Глупость, Разум, Веру, Непослушание, Любовь, Войну, Голод и т. д.

Народное искусство в эпоху Средневековья тоже оставило в истории театра значительный след. Народные артисты (гистрионы), сделали первые попытки изобразить человеческие типы, подготовили рождение фарсовых актеров и светской драматургии. Комедийным жанром народного театра стал фарс. Это веселые короткие дерзко пародийные, едкие, сатирические или комические, буффонные интермедии или сценки.

Эпоха Возрождения пришла на смену Средневековью. Начинают развиваться наука и книгопечатание. Географические открытия и появление естествознания стали переломным моментом в осознании человеком самого себя. Закладывается основа всех будущих научных теорий и открытий. На смену средневековому религиозному фанатизму пришла светская культура и гуманизм, возрождается интерес к античной культуре. Культура Ренессанса проникнута жизнерадостным настроением, ощущением красоты бытия и пониманием своего места в этом мире.

Развитие итальянского театра эпохи Возрождения шло по двум направлениям: учено-гуманистический театр (придворный театр) и народный импровизационный театр – Комедия Дель арте.

* **Учено – гуманистический театр** предполагает развитие новых жанров:
* «Ученая комедия», написанная по римскому образцу, на самостоятельный сюжет, для образованной публики, в «кченой комедии» присутствует деление на акты, незнакомое средневековой драматургии. Создателем жанра является Людовико Ариосто, Также знаменитыми драматургами были Бернардо Довици, Никколо Макиавелли, Джордано Бруно.
* Трагедия - создавалась по античным образцам творений Софокла, Еврипида, Сенеки. Трагедии были оторваны от социальной и философской тематики своего времени. Зрители ждали от трагедии ошеломляющего зрелища. Поэтому здесь совершались чудовищные злодеяния. Ни одна из трагедий не обходилась без проявления диких страстей, свирепой мстительности, бесчеловечной жестокости
* Пастораль - придворный жанр итальянской литературной драмы, в которой красиво и неправдоподобно изображалась сельская жизнь галантных пастухов и пастушек, говоривших языком аристократов.

Пока трагедии, комедии и пасторали ставились любителями и не носили систематического характера, потребности в театральных зданиях не было. Спектакли обычно показывались в дворцовых садах, актеры выступали на временно построенных подмостках, а зрители размещались в амфитеатре, тоже построенном для такого случая. Частые постановки театральных представлений в городе Ферраре привели к тому, что именно здесь в 1528 году было построено первое театральное здание.

Проект театрального здания был создан архитектором Себастьяно Серлио. Его театр делился на три части: зрительный зал, пространство перед сценой и сама сцена. Имея ввиду три основных жанра современного театра, Серлио предлагал создание трех основных видов декораций:

* для трагедий (дворцовая площадь с храмами и аркадами),
* для комедий (городская площадь с обычными домами, лавками и трактирами)
* для пасторалей (лесные пейзажи с ручейками и зелеными пригорками).

В 80-е годы возникает необходимость смены декораций по ходу действия. Художник Бернардо Буонталенти устанавливает по обе стороны сцены вращающиеся треугольные призмы из деревянных рам, обтянутых холстом. На каждой их трех сторон были написаны, с соблюдением правил перспективы, части различных декораций. Одновременный их поворот и смена задника давали возможность мгновенно изменить декорацию.

Для оформления дворцовых спектаклей приглашались знаменитые художники Возрождения – Леонардо да Винчи, Рафаэль, Брунеллески.

* **Комедия Дель Арте** – это первый народный профессиональный театр масок, появившийся в Венеции. Маска в комедии дель арте имела двойное значение:

 **сценический аксессуар** - маску, сделанную из картона или клеенки, актер надевал на лицо и этим утверждал свою принадлежность к миру карнавала, игры, веселья.

 **определенный социальный тип с установившимися чертами, неизменным обликом и соответствующим диалектом.**

Спектакли ставились без написанного драматического текста, по сценариям – схемам. Создателями ролей и авторами текста были сами актеры. Они прекрасно владели коллективной импровизацией, а потому первыми стали создателями сценического ансамбля.

Маски комедии Дель арте можно разделить на 3 типа:

* Комедийные (маски слуг) – Бригелла, Арлекин, Пьеро, Серветта;
* Сатирические (маски господ) – Панталоне, Капитан, Доктор;
* Лирические – влюбленные.

Театр испанского Возрождения неразрывно связан со своим веком, он сохранил гуманизм, идеалы рыцарской чести, овеян духом народного героизма (страна веками вела освободительные войны), в нем присутствуют традиции народной поэзии.

Национальная история испанского театра началась труппы Лопе де Руэда – бродячего актера, комедианта, писавшего для своих актеров.

Профессиональный театр Испании возник в 30-е годы ХVI века по Указу императора Карла V. Профессия актера носила налет безнравственности, цинизма. Актеры произносили со сцены гениальные строчки и отпускали площадные шутки, жили в впроголодь, но покупали осыпанные золотом костюмы.

К актерам выдвигались следующие требования: натуральность и правдивость игры, хорошая память, отлично подвешенный язык, музыкальность, пластичность, эмоциональность. Актер должен был обладать яркими внешними данными, одеваться с иголочки, манеры его должны были быть идеально отточены.

Первоначально театры в Испании создавались в гостиничных дворах – корралях, где окна служили ложами и галереями, между домами натягивали тент от палящего солнца. По середине сцены висел занавес, разделяющий ее на передний план и задний план. Балкон в зависимости от сюжета пьесы служил и башней, и окном, и горным уступом. Перед сценой размещалось несколько рядов скамей для знати; простые зрители толпились во дворе. Безбилетники устраивались на крышах.

Испанцы очень любили театр. Актерам удавалось полностью завладеть чувствами зрительного зала. Зрители настолько верили в истинность того, что происходило на сцене, что в своем наивном увлечении игрой порой теряли грань между актером и создаваемым образом.

Ведущие испанские драматурги Возрождения – М. Сервантес, Лопе де Вега, Кальдерон.

Английское Возрождение связано со временем правления Елизаветы I. Это время называют «Золотым веком Англии» в связи с расцветом искусства и с возросшим значением Англии в мире.

Существовали:

* Придворные театры - театр представления на пиру сэра Генри Антона
* Публичные театры, которые подразделялись на:

• Городской любительский театр ремесленников, дававший представления мистерий и новых «светских» пьес.

• «Школьный» любительский театр при университетах, колледжах, юридических школах, где ставились спектакли сначала на латинском, а потом на английском языке.

• Публичный театр, профессиональный, уверенно вытеснивший оба типа любительских театров.

Публичные профессиональные театры были двух видов:

* «Товарищество на паях», управляемые самими актерами. Таким был театр «Слуги лорда – камергера», пайщиками которого был У. Шекспир, Джордан и Ричард Бёрбедж, и др.актеры.
* «Антрепризы», во главе которой стояли антрепренеры. Они владели театральными зданиями, костюмами и бутафорией, покупали за бесценок пьесы драматургов, нанимали труппу, которая была в полной зависимости от них.

Самыми известными театрами Англии были «Роза», «Лебедь», «Фортуна», «Глобус», «Театр» и др.

На сценической площадке имелось 4 места действия:

* Просцениум, вдававшийся в зрительный зал и окруженный публикой с трех сторон, на нем разыгрывалась большая часть действия
* Глубинная сцена, которая могла быть скрыта занавесом (здесь разыгрывались сцены, происходившие во внутренних покоях замка, в пещерах)
* Верхняя сцена использовалась обычно для изображения крепостной стены или балкона;
* «Домик», в окне которого, как в башне могли показываться актеры.

Английские актеры в массе своей были малообеспеченными, бесправными людьми, которые в королевских указах приравнивались к бездомным бродягам и подвергались жестокому наказанию, если труппа не находилась под покровительством каких-нибудь знатных лиц, которые записывали в состав дворовых слуги. Женщин – актрис не было. Роли женщин исполняли миловидные мужчины (юноши), роли старух и пожилых женщин – актеры – комики. Женщины впервые появились в 1660 г.

К числу английских драматургов Возрождения относились – Кристофер Марло, Бен Джонсон, Джон Флетчер, Уильям Шекспир и другие.

Стиль классицизма в сценическом искусстве начал формироваться во Франции. Теоретические обоснование классицизм получил в теоретической поэме Никола Буало «Поэтическое искусство». Основной принцип – преклонение перед разумом. В эпоху Классицизма предназначение театра было в следующем - служить созданию единого сильного государства, показывать зрителю пример идеального гражданина.

В основе Эпохи Классицизма лежит нормативная эстетика, требующая строгого соблюдения ряда правил, канонов, единств, например:

* строгое деление на жанры: трагедия – высокий жанр, комедия – низкий.
* деление на положительных и отрицательных героев
* соблюдение закона трех единств: места, времени и действия

Театр классицизма был театром мысли и слова, а не театром зрелища и внешнего действия. Зрители ходили в театр слушать и воспринимать мысли, а не следить за действием.

Для сценического искусства Классицизма характерны: торжественный, статичный, спокойный строй спектаклей и размеренное чтение стихов. Для этого стиля свойственна величественность и благозвучность стихов. По мере развития Классицизма в театральном искусстве появляется новая манера игры, которая отличается психологической выразительностью, красочностью и темпераментной декламацией. Все это сопровождается специально разработанной системой пластической выразительности. Артист на сцене действовал, играл, переживал, но не перевоплощался – он оставался самим собой во всех ролях. Поэтому актеров подбирали под отдельного героя спектакля, опираясь на физические и психические данные персонажей.

Французские драматурги эпохи Классицизма – Пьер Корнель, Жан Расин, Жан – Батист Мольер. создавший новый жанр «Высокую комедию».

Эпоха Просвещения очень сильно повлияла на развитие театрального искусства. Его действие направлено на освобождение людских умов от изживших себя предрассудков и внушение новых просвещенных идей и истинной морали. Просветительный театр играл огромную роль в жизни общества и обладал мощным влиянием на сознание людей. Театр стал настоящей школой, где учили морали и добродетели. Главной целью было показать простым людям всю несправедливость европейского правительства при помощи действа на сцене. Главная задача театра времен Просвещения заключалась в максимальном сближении его с настоящей жизнью и простым бытом, а также формировании главного героя постановки из обыкновенного человека.

XVIII в. дал мировой культуре таких замечательных художников и теоретиков искусства театра, как Шеридан и Гаррик – в Англии, Вольтер, Дидро, Бомарше и Лекен – во Франции, Лессинг, Гете, Шиллер – в Германии, Гоцци, Гольдони – в Италии. Господство разума привело к тому, что искусство просветителей страдало рассудочностью, рациональный анализ жизни требовал упорядоченных форм.

В эпоху Просвещения во Франции и Англии зрителям постепенно запретили сидеть прямо на сцене. В Англии изжили себя открытые площадки, и теперь там начали строить закрытые здания, как и в других странах. Женские роли играли актрисы.

Значительные изменения произошли и в драматургии. Возник такой новый жанр сценического искусства, как драма. Зародился этот вид пьес в Англии, теоретическое обоснование получил во Франции в изложении Дени Дидро.

Также в Англии появился новый жанр музыкально-драматического театра – балладная опера, которая содержала комический сюжет, была пародийным жанром, предполагала чередование прозаического текста с вокальными номерами.

Французский философ Дени Дидро дал новое разделение жанров: трагедия, комедия и драма. Считал, что пьесы должны рассказывать о жизни современных людей. По его мнению, драматургу нужно не только изобразить человека со всеми его личностными качествами, достоинствами и недостатками, но и показать ту общественную категорию, к которой данный персонаж принадлежит. Д. Дидро призывал к расширению сюжетов в драматургии. Занимался разработкой вопросов актерского искусства (теоретический труд «Парадокс об актере»).

Пьер Бомарше – автор сатирических комедий, взорвал общественное сознание Франции, выведя на подмостки нового героя – слугу Фигаро, чья находчивость, остроумие, плебейская гордость позволили одержать моральную победу над аристократом – хозяином. Развитие образа Фигаро проявилось в трилогии - «Севильский цирюльник», «Безумный день, или женитьба Фигаро», «Преступная мать».

Важную роль в обновлении итальянского театра сыграли драматурги Карло Гольдони и Карло Гоцци. Именно они создали литературную драму, уничтожив постепенно маски и актерскую импровизацию. Карло Гольдони начал вводить в свои пьесы, полностью написанные и литературно отделанные тексты отдельных ролей и диалогов. Актеры заучивали текст роли и таким образом освобождали свою фантазию – отныне она помогала им находить эффектные приемы непосредственно игры. Гоцци утверждал в театре фантастику, условность и потому стремился реабилитировать дискредитированную Гольдони комедию дель`арте, утвердить сказочную тематику. Он развивал жанр театральной сказки – фьябы. Постепенно во фьябах Гоцци, которых было написано 10, возросла доля авторского текста, импровизации же свели к минимуму.

XVIII век ознаменовался в Германии высоким развитием драмы и театрального искусства. Великие немецкие писатели Лессинг, Гёте и Шиллер подняли драматическое и театральное искусство Германии на невиданную высоту, внеся своим творчеством значительный вклад в мировую культуру. Готхольд Лессинг - создатель социальной драмы, национальной комедии и просветительской трагедии, теоретик театра, основоположник реалистического направления в немецком театре. Произведения Гете и Шиллера стали завершающим звеном в цепи развития европейской драматургии в XVIII столетии, идеи Просвещения получили полное, исчерпывающее выражение. Мечта эпохи о создании философской трагедии была воплощена Гете в его пьесе «Фауст». Итак, главным итогом и наследием эпохи Просвещения стали ищущая мысль, борьба за правду жизни и правду искусства, стремление к нравственному и политическому освобождению человека.

В течение 20-х гг. XIX в. во Франции складывается романтизм как ведущее художественное направление. Но истоком романтизма в театре принято считать эстетическое движение «Бури и натиска», яркими представителями которого были Ф. Шиллер («Разбойники», «Коварство и любовь») и И.В. Гете (в своих ранних драматических опытах). Романтизм возник как протест против классицистской трагедии. Классицистские спектакли перестали вызывать живой отклик зрительного зала. В стремлении теоретиков, драматургов, актеров оживить искусство театра поиски новых форм явились насущной необходимостью. Таким образом, в литературе, живописи, музыке и театре появились новые идеи и формы, отражавшие перемены в сознании людей.

Авторы и сторонники этих новых идей заявили, что задача художника - передать движения души человека, ибо внутренний мир выше и значительнее мира внешнего, материального. Эстетику романтизма сформулирован В.Гюго в пьесе «Эрнани».

* Появляется новый тип героя-бунтаря
* Мироощущение романтических актёров с одной стороны характеризовалось пафосом борьбы против несовершенного окружающего мира, с другой стороны трагическим ощущением собственного одиночества, меланхоличностью, горькой иронией по отношению к себе и собственным порывам, отсюда – гиперболизация чувств
* Основой театральной эстетики становятся воображение и чувство
* Наметились и реалистические тенденции в актёрском искусстве
* Напевная декламация сменилась разговорной речью
* Получают распространение стремительные эмоциональные жесты, а не свойственные классицизму размеренные, но неестественные движения. Внешняя красивость уходит на второй план, важным в построении образа становится психологизм
* Романтизм впервые утвердил сценическое переживание как основу актёрской игры
* В постановке спектаклей начинают уделять внимание исторической достоверности декораций и костюмов.

Идеи равенства и свободы, протеста против насилия и социальной несправедливости оказались чрезвычайно созвучными проблематике романтизма. Это дало мощный толчок развитию французской романтической драматургии. Ее славу составили В.Гюго (Кромвель; Марион Делорм; Эрнани; Анджело и др); А. де Виньи (Жена маршала д'Анкр; Чаттертон и др.); А.Дюма-отец (Антони; Ричард Дарлингтон и др.).

Драматургия английского романтизма представлена в творчестве великих поэтов Дж.Г.Байрона (Манфред; Марино Фальеро и др.) и П.Б.Шелли (Ченчи; Эллада и др.)

Романтизм оказал огромное влияние на развитие актерского искусства: впервые в истории основой создания роли стал психологизм. На смену рационально выверенной актерской манере классицизма пришла бурная эмоциональность, яркая драматическая экспрессия, многогранность и противоречивость психологической разработки характеров. Сопереживание вернулось в зрительные залы; кумирами публики стали крупнейшие драматические актеры-романтики: Эдмун Кин (Англия); Мари Дорваль и Фридерик Леметр (Франция); Аделаида Ристори и Эрнесто Росси (Италия) и др.

К середине 19 в. эстетика театрального романтизма, казалось, себя изжила; на смену ей шел реализм, вобравший в себя и творчески переосмысливший все художественные достижения романтиков: обновление жанров, демократизацию героев и литературного языка, расширение палитры актерских и постановочных средств. Однако в конце XIX в. в театральном искусстве сформировалось и укрепилось направление неоромантизма – преимущественно как полемика с натуралистическими тенденциями в театре. Неоромантическая драматургия в основном развивалась в жанре стихотворной драмы, близкой лирической трагедии. Лучшие пьесы неоромантиков (Э.Ростан, Г.Гофмансталь и др.) отличаются напряженным драматизмом и изысканным языком.

На рубеже XIX–XX веков в литературе и драматургии сосуществуют разные течения. Сильны традиции реализма. Литература и театр всегда обращалась к проблеме человека – главной своей теме. Но новая информация о человеке, новые выразительные возможности, которые открываются в этот период, позволяют реалистической литературе расширить свой творческий диапазон, глубже понять и выразить сложный мир человека и человеческих отношений.

Литература реализма проявляет себя в разных формах (критического, социалистического и других направлений). Появляется литература экспрессионизма и символизма. Особое место занимает литература модерна. Каждое из этих направлений по-своему раскрывает человека. Разные подходы в литературе не исключают, а дополняют друг друга, создавая мир человека многогранным и потому убедительным.

Принципы литературы критического реализма развиваются у Б. Шоу в Англии, Р. Роллан во Франции и др. Они выражают критическое отношение к отжившим ценностям, передают интеллектуальные и нравственные искания художественной интеллигенции своего времени. Б. Шоу создает новый жанр - интеллектуальную драму, т.е. драму-дискуссию, в центре которой бескомпромиссные решения социально-этических проблем. Он считает, что драма должна строиться на философских конфликтах. Р. Ролан в своей книге «Народный театр» призывает к созданию героического, монументального, жизнеутверждающего искусства, способного взволновать народные массы и побудить их к действию.

Театральное искусство на рубеже XIX–XX столетий характеризовалось движением так называемых свободных сцен и возникновением новой драмы. Театральные деятели европейского театра призывали приблизить сцену к жизни, убрать театральные условности: зритель должен видеть «жизнь как она есть», с подробностями не всегда приятными, иногда отталкивающими.

Представители новой драмы начала XX в. – Герхард Гауптман, Август Стринберг, Морис Метерлинк – предлагали свое понимание человека и его места в обществе, роли среды и обстоятельств в судьбе людей. Персонажи новой драмы значительно отличались от персонажей драмы классической. Чаще всего они мирились с обстоятельствами – человек оказывался бессильным перед ударами судьбы.

В конце XIX – начале XX в. многие мастера театра стали выступать за реформу пространства классической сцены-коробки. Зрительный зал с ярусами и ложами казался устаревшим, а линия рампы, разделявшая сцену и зрительный зал, представлялась лишней. Авторы архитектурно-театральных проектов того времени предлагали по-новому организовать театральное пространство. Они обращались к опыту прежних эпох – к средневековым мистериям и ренессансным представлениям на открытом воздухе. XX в. на практике реализовал самые фантастические замыслы постановщиков. Спектакли обрели сценическую жизнь в совершенно нетеатральных помещениях – от лестниц, чердаков и подвалов до цехов заброшенных (и работающих) заводов и фабрик.

На рубеже XIX-XX вв. в театральном искусстве утвердилась новая профессия – режиссер. Знаменитые режиссеры начала века – Жан Копо, Макс Рейнхардт, Эдвард Гордон Крэг – имели собственные взгляды на роль и задачи театрального искусства и свои предпочтения при выборе драматургии, в работе с артистами. По их мнению, особую роль в современном миропонимании может сыграть театр. Идея трагедийного театра принадлежит английскому режиссёру- реформатору Гордону Крегу. Г. Крег впервые заявил, что режиссёр обязан выразить своё видение не конкретного произведения драматурга, а всего его творчества. При этом наполнение театрального действия сверхсмыслом, надличной идеей, режиссёр может осуществить только через постановку трагедии.

Современная театральная система сложилась к середине 20-х гг. XX в. Театр выдержал натиск авангардного искусства и взял на вооружение то, что подходило сцене. Плодотворной оказалась идея «дематериализации» сценического пространства. Режиссеры научились показывать сны, видения, мечты героев. В театре утвердилось творческое содружество режиссера и художника. Возникло понятие «сценографии» как искусства организации театрального пространства, среды, в которой существует спектакль. Сценография включала в себя декорации, свет, движение, всевозможные сценические трансформации.

Появление режиссерского театра, сценографии как искусства организации театрального пространства привело к появлению множества направлений и школ в театральном искусстве – «Свободная сцена» А. Антуана, «Жестокий театр» А. Арто, «Эпический театр» Б. Брехта, «Тотальный театр» Ж. Барро, «Бедный театр» Е. Гротовского, «Театр солнца» А. Мнушкиной, «Конный театр» Бартабаса, театр танца Пины Бауш и др.

XX в. – это время театральных экспериментов, создание новых театров и спектаклей.

Итак, история европейского театрального искусства очень разнообразна и интересна. В каждую эпоху происходили новые открытия в литературе, драматургии, театре, появлялись новаторы драматурги, актеры и режиссеры.