МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

РЕФЕРАТ

ПО КУЛЬТОРОЛОГИИ

ТЕМА:

Театр «РУССКИЙ СТИЛЬ»

Исполнитель: студентка группы

Преподаватель:

ОРЕЛ – 2003

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение – 2

2. Театр «Русский стиль» – 3

3. Заключительная часть – 10

Введение

Театр – это вечно живое, повседневно обновляющееся искусство, ибо в центре его человеческая личность с ее «вечными» проблемами и верованиями

Из творческого манифеста театра «Русский стиль»

Орловская область – это сердце центральной России, история развития этого региона, богатая и красивая природа, все это способствует гармоничному развитию личности, видимо, потому она так богата талантами. С Орлом и орловским краем в различные годы своей жизни были связаны: И.С.Тургенев, Н.С.Лесков, Ф.И.Тютчев, А.А.Фет, И.А.Бунин, А.Н.Апухтин, Д.И.Писарев, М.М.Пришвин, Л.Н.Андреев, Т.Н.Хренников, В.С.Калинников– писатели, поэты, композиторы, которых знают далеко за пределами России. Они своим творчеством прославили наш край, поэтично воспели живописную природу. И нет ничего удивительного в том, что в небольшом, по западным меркам, провинциальном Орле кипит интересная театральная жизнь.

Воспитанный театром человек вырастает более тонким, чутким к искусству, природе, переживаниям другого человека. В век высоких информационных технологий, телевидения, компьютеров театр для человека приобретает еще большее значение. Завораживающая атмосфера театра, созерцание действа на сцене заставляет человека забыть о своих проблемах, бытовых трудностях и погружает его в волшебный мир прекрасного.

Театр «Русский стиль»

«Русский стиль» – самый молодой орловский театр. Его история начинается с 1990 года. Именно в этом году Валерий Симоненко – художественный руководитель театра, набрал театральный курс в Орловском государственном институте искусств и культуры. Он мечтал о своем театре. При активном участии Е.С. Строева этой мечте было суждено сбыться.

21 февраля 1998 года «Русский стиль» дал первый спектакль в отделанном заново стационарном помещении, на своей сцене. Закончился период выездной работы театра, который длился четыре года. Появилась возможность осуществить давно задуманное. Однако как в любом начинающемся деле возникли проблемы: очень трудно было совместить большие идеи и маленькое помещение театра, неизбежно возникли финансовые проблемы. «Русский стиль» – не экспериментальный, а муниципальный театр, который существует в условиях жесткого финансирования. Начались поиски своего пути. Режиссер В.Симоненко использует опыт русского писателя, ученого, философа и теоретика театра М.М. Бахтина. «Русский стиль» поставил для себя задачу стать тематическим театром, в его репертуаре – спектакли, поднимающие серьезные вопросы жизни человека и общества. Предпочтение отдается современной русской пьесе. В репертуаре театра 20 спектаклей – для детей и взрослых – комедии, драмы, исторические пьесы. Все они несут одну глубокую тему – тему исповеди, так или иначе отвечают на главный вопрос: «В чем смысл жизни?» Поэтому спектакли всегда современны. Несмотря на свою молодость театр любим зрителями. В его камерном пространстве живет высокохудожественная и театральная культура. Купить билет на спектакль «Русского стиля» невозможно, они раскупаются задолго до спектакля. Теперь стоит другая задача: как сделать чтобы зритель смог попасть в театр, если зрительный зал вмещает только 60 человек? Это большая проблема, однако есть задумки относительно филиалов, например открыть сцену во Мценском Дворце культуры. Театр достаточно мобильный, разворачивается быстро, даже на самом крошечном пространстве.

Городу Орлу повезло – три театра, и все такие разные, и «Русский стиль» среди них уже не выглядит «маленьким», он стремительно перерастает размеры своих тесных подмостков.

Следует отметить, что благодаря своей мобильности и энтузиазму молодому театру «Русский стиль» удается не только реализовать свои перспективные планы, но и справляться с повседневными задачами и периодически возникающими трудностями, что, как известно, гораздо труднее. Пятьдесят спектаклей в месяц, на выезде и на основной площадке, позволяют театру держаться на плаву, почти не прибегая к государственным дотациям. Театр содержит зритель, именно зрительский интерес дает ему и средства, и смысл существования. По словам главного режиссера Валерия Симоненко, основная сложность заключается в постоянной необходимости удивлять пришедших в зрительный зал. Но в этом же и главный творческий стимул, не позволяющий театру останавливаться в своем развитии. «Русский стиль» является сегодня интереснейшим из орловских театров. Возможно, его появление и деятельность служат своего рода катализатором происходящих в театральной среде города процессов.

Для творческих людей театр «Русский стиль» – благодатное поле для поисков. Здесь артист имеет право написать пьесу для самого себя и претендовать на то, чтобы режиссер осуществил ее постановку. Шесть лет Мария Соколова – ведущая актриса театра, изучала эпоху правления Екатерины II. Собрала много материала. И написала пьесу «Императрица». Сама же исполнила главную роль.

На небольших сценах актеры и зрители встречаются лицом к лицу, возникает эффект кинематографического «крупного плана». Происходит доверительный контакт зрителей и исполнителей. Но для этого нужны особые пьесы. Такие как «Реквием» Леонида Андреева. Поэма о театре, проникнутая мыслями о вечной Голгофе, поисками Творцом истины, насыщенная образами – символами. Герой представления – Директор (Анатолий Горб), художник по призванию, произносит длинный монолог жерственности творчества. Он зажигает рассположенный в зале камин и уничтожает в нем деревянные чурки, обращаясь к ним, как к любимым актерам. На сцене в танцах и пластических картинах оживают выношенные в его сознании образы. Влюбленные юноша и девушка, Христос и Царь Ирод, Саломея, Пророк и Ангел участвуют в пантомимах, где проживают (и прожигают) собственные жизни. Поэтическое слово Леонида Андреева находит воплощение в адекватной символике мизансцен. Персонажи рождаются и умирают в действии. И по ходу представления зритель понимает, что театр – это непрекращающийся реквием по утраченным иллюзиям, которые воплощаются на сцене, чтобы дать жизнь новым замыслам Творца.

А замыслы эти, как правило, далеки от заурядности. Концептуальный театр отторгает от себя все усредненное, банальное. Но может отразить всю многозначность такой, к примеру фантастической пьесы, как «Голуби» Михаила Угарова. И представить голубями – ворчащими, клюющими друг друга… – трех молодых монахов из Смутного времени российской истории. Никому не известные, ничем особым не отличившиеся, «маленькие» человечки глубокой ночью, общаясь друг с другом, способны породить идею, которая повлияет на весь ход истории. Монахи отправляют на авансцену жизни Лжедмитрия и превращают в бедлам огромную страну. В конечном счете положили начало русской смуты, которая, если разобраться, имеет место быть и теперь. Именно в эту ночь, по мысли автора пьесы, три монаха – Федор, Варлаам и Григорий – в своих спорах и метаниях предопределили дальнейший ход русской истории, предвосхитили и русский анархизм, и коммунизм, и тоталитаризм. Есть в пьесе пара фраз на тему Моцарта и Сальери, и детальный разбор психологии «оборванства», и другие смысловые уровни и подтексты, которые может рассмотреть только внимательный и достаточно искушенный зритель. Голубь – птица-вестник – «Голуби» «Русского стиля» тоже несут весть о том, каким должен быть и для чего должен существовать современный театр.

Несмотря на то, что Михаил Уваров признан лучшим драматургом последнего десятилетия, его пьесы довольно сложны для постановки. Например в Москве «голуби» были поставлены только одним театром им. Гоголя. Гораздо больше пытаются ставить Уварова за рубежом – в Америке, Франции. Трудно сказать, насколько русский драматург близок иностранному зрителю, но что касается орловских театралов, то спектакль «Голуби», безусловно, производит сильное впечатление. Во всяком случае, после премьеры зрители выходили из зала оглушенные внутренним взрывом мыслей и чувств.

Спектакли по таким пьесам должны играться на эмоциональном накале, которого и достигают артисты Александр Столяров, Сергей Борисов и Владимир Комар.

«Русский стиль» – настоящий современный авторский театр, который строится усилиями режиссера и актеров-единомышленников, как опытных, так и молодых. Молодежь здесь преобладает. Многие нынешние артисты театра в недавнем прошлом были студентами театрального факультета Орловского института культуры на курсе Владимира Симоненко. Между режиссером и исполнителями давно найден общий язык. И поэтому зрители в маленьком зале чувствуют себя как дома. Их взыскательные души находят ответы на многие сложные и подчас неразрешимые вопросы. Главный режиссер добивается того, чтобы для актеров театр стал образцом жизни. Ради жизни на сцене нужно забыть себя, жертвовать. Молодые актеры театра играют психологически глубоко, потому что они режиссеры по образованию. Они играют концепцию, а не просто спектакль, основа их игры – исследовательская.

Театр удивляет неординарностью выбора пьес для репертуара, оригинальностью режиссерских трактовок и концепций. В спектакле «Гроза», по классическому произведению Островского, с ортодоксально-критической точки зрения происходит форменное хулиганство.

Режиссер В.Симоненко взломал сюжет великой пьесы. В прологе исходит в надрывном кашле недоутопленная Катерина. В первом действии Кабаниха, Дикой, Катерина и другие персонажи появляются в современных костюмах, торгующие на рынке. Дикой (Анатолий Ващенко), как новорусский хозяин, наводит порядок и довольно сурово разговаривает с такой незначительной, по его мнению, личностью, как изобретатель Кулибин (Анатолий Горб). Мадам Кабанова (Зоя Худякова) в духе современной «деловой женщины» и волюнтаристской мамаши решает, как вести себя с женой Катей ее сыну Тихону. Катерина и Тихон (Владимир Комар и Татьяна Иванюк) – мальчишка и девчонка из узнаваемой дворовой «тусовки». Звучат песенки из репертуара нынешней «попсы». Порядок событий и появления действующих лиц нарушен окончательно и бесповоротно.

Кажется, подобные вольности в работе с устоявшейся в нашем сознании классической пьесы недопустимы. Но у постановщика свой взгляд на драматургический материал. Он убежден в том, что «Гроза» сегодня актуальна, написана о нас с вами. И души Катерины, Дикого, других персонажей будто бы «переселились» в наших современников. Режиссер раскладывает действие пьесы по двум временным пластам, желая максимально приблизить написанное Островским к своим зрителям, подавляющее большинство которых – молодые люди.

Во втором акте порядок вроде бы восстановлен. На сцене Кабаниха из девятнадцатого века. Заслуженная артистка России Марина Соколова являет нам властную, значительную особу, навязывающую всем собственные понятия о жизни и нравах. На сцене появляется и другой, приближенный к классическому, Дикой (Сергей Фетисов), и новая Катерина (Елена Колосова), и совсем иной Тихон (Александр Галуцкий). Все развивается по канону Островского. Но в кульминационные моменты на сцене вновь появляются двойники-персонажи из двадцатого века. Стыкуются времена, надежды, чувства.

Понятны ли подобные постановочные инверсии зрителям? Обсуждения спектаклей показали, что и молодые и более взрослое поколение ориентируются в подобной эстетике, и воспринимают ее. Значит, эксперимент театра можно считать удачным.

«Русский стиль» не собирается останавливаться на достигнутом. В «портфеле» главного режиссера ждут своего часа «Оркестр» Жана Ануя и «Контрабас» Зюскинда. Из русской классики в планах инсценировка рассказов Бунина «Плывет корабль».

Можно много говорить о театре – творческом детище Валерия Симоненко. «Русский стиль» живет интересно, одной семьей, его работы знают не только в Орловской области, но и во многих городах России. Театр получал приглашения в Екатеринбург, Санкт-Петербург.

Заключительная часть

Тема реферата, на мой взгляд, оказалась очень интересной, прежде всего, потому что писать пришлось о театре молодом, новом, о театре, который совсем недавно начал свою театральную биографию. Несмотря на то, что «Русский стиль» делает свои первые шаги, они говорят нам о том, что этот театр ждет большое будущее. Им, я уверена, будут гордиться наши потомки. Особенно интересно и значимо для меня то, что пришлось писать о театре в самом начале его становления. Готовых литературных публикаций о театре очень мало, поэтому пришлось писать о театре, основываясь на свои собственные впечатления. Я посетила театр, беседовала с людьми, которые там работают. Все это оставило неизгладимый след в моей душе. И теперь в моем лице театр приобрел еще одного поклонника и частого зрителя.