

О. В. ТУЛИНОВА

МУЗЫКАЛЬНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТЕАТРА В УСЛОВИЯХ ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ГОРОДА РОССИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XXI ВЕКА

(На примере г. Елец)

Статья посвящена истории развития театральной культуры г. Ельца, анализируются формы музыкально-просветительской деятельности елецкого драматического театра.

Ключевые слова: Елец, провинциальная театральная культура, музыкально-просветительская деятельность театра.

Одной из составляющих культурного наследия любого региона, города, области или края является не только музыкальная или художественная, но и театральная культура, повышенный интерес к которой в последние годы значительно вырос. Этот процесс можно объяснить не только введением в учебные планы образовательных заведений всех уровней так называемого регионального компонента, но и необходимостью проведения конкретных, локальных исследований в данном направлении в регионах России, а также использования полученного материала в учебном процессе вузов, школ, училищ, колледжей и др.

О важности проблемы краеведения в области культуры и искусства в разные годы писали Б. В. Асафьев, М. П. Алексеев, М. А. Этингер. Д. С. Лихачев считал краеведение (театральное, музыкальное, литературное) действенным средством сохранения и возрождения культуры страны. По мнению ученого, «...краеведение устанавливает и поддерживает связь времен, поколений, преемственность в развитии культуры региона. Оно способствует сохранению памяти о деятелях культуры и искусства края, воспитанию «духовной оседлости» [1].

В последнее время действительно в СМИ, научной и публицистической литературе, государственных документах и выступлениях политиков настолько часто стали употребляться такие словосочетания, как «региональное образование», «региональная политика», «региональная культура», что складывается впечатление о явном приоритете в реальной жизни и общественном мнении России региональной проблематики. Такой процесс имеет под собой объективную основу. Регионализация, как одно из стратегических направлений современной политики, во многом определяется федеральным устройством нашего государства.

Россия – страна множественных центров, которые удалены от столицы по-разному, но имеют немалое значение, а также влияют на местную культуру, сохраняя многообразие отечественного культурного пространства. До настоящего времени культура провинциальных городов включала в себя не только систему эстетических ценностей (привнесенных порой извне), но и содержит целый

комплекс традиций и обычаев, исторических памятников, местные промыслы, устное народное творчество, которые передаются из поколения в поколение. Поэтому, учитывая уникальность таких территорий, одной из важнейших задач современного развития российского общества выступает задача не только сохранения их культурного наследия, но и последующего развития.

Надо сказать, что российская культура (в том числе и театральная) издавна существует в двух ипостасях: как столичная и как провинциальная. Этой теме посвящено немало публикаций отечественных ученых, краеведов, историков, культурологов, искусствоведов. По мнению профессора Е. Б. Трёмбовельского, «события и явления, стоящие за каждым из данных понятий, образуют динамичную систему, постоянно изменяющуюся как в своей «площади» («пространстве»), так и в соотносительной весомости каждого компонента. Но что примечательно: эти две истории отечественной культуры всегда развивались не параллельно, а в соприкосновении и переплетении. Но все же они были и остаются разными историями по плотности и хронологии событий, уровню творческих достижений, по подготовленности слушателей и зрителей, по критериям оценок. Столица по данным параметрам оказывалась строже провинции, где в этом смысле все было более «разряженным». Провинция все более обладала «всасывающим» эффектом и в то же время испытывала неугасимое влечение к центру, как к магниту, притягивающему провинциалов» [2].

Знакомство с работами, посвященными проблемам развития провинциальной культуры (Н. С. Афанасьева, М. С. Блюмкина, С. Е. Горлинская, С. И. Дорошенко, Н. М. Инюшкин, И. М. Козловская, Т. Д. Пронина, Г. Н. Рябова, Б. П. Хавторин, Л. К. Шабалина, В. И. Юдина и др.) показало, что активной культурной театральной и музыкальной жизни провинциальных городов всегда препятствовала не только географическая отдаленность некоторых регионов, неразвитость железнодорожного сообщения, но и острая нехватка профессиональных специалистов – музыкантов, актеров, режиссеров, различных творческих коллективов. Поэтому неудивительно, что приезды заезжих

гастролеров вносили в тихую провинциальную жизнь заметное оживление и превращали такие встречи в историческое событие. Начиная с конца 1870-х годов, когда в провинциальные города стали приезжать на постоянную работу первые выпускники столичных консерваторий, профессиональные актеры, режиссеры, ситуация в культурной жизни на периферии стала меняться к лучшему. Во многом благодаря их участию в малых городах России стали утверждаться местные отделения Имперского Музыкального Общества, открываться разного рода музыкально-театральные клубы, салоны и другие общественные организации, активизировалась концертная практика. Таким образом, культурная жизнь многих провинциальных городов России «...стала развиваться по сходному алгоритму: от концертного передвижничества столичных мастеров – к формированию собственной музыкально-театральной традиции, местной артистической элиты, открытию своих театральных учреждений, театральных трупп» [3].

Не стал исключением и город Елец, развитие театральной жизни которого шло параллельно с историей развития города, с тенденциями в культуре страны вообще, но при этом формировалась своя, особенная культурно-образовательная среда, о которой в своих воспоминаниях не раз писали И. А. Бунин, М. М. Пришвин, Т. Н. Хренников, В. И. Немирович-Данченко, И. Е. Репин, В. В. Розанов, Н. Н. Жуков и многие другие известные российские ученые, политики, деятели культуры и искусства, духовные пастыри, родившиеся в Ельце или жившие здесь какое-то время.

Елец – один из немногих городов Липецкой области (ранее входил в Орловскую губернию), который внесен в список 115 городов Российской Федерации, имеющих ценные памятники истории и архитектуры. За свою более чем восьмивековую историю он прошел все стадии развития. Возведенный как сторожевая крепость на южных рубежах страны, Елец не раз отражал многочисленные ордынские набеги, был важным торговым центром, служил источником вдохновения для художников, писателей, поэтов, музыкантов. Наконец в XX-XXI веке стал популярным местом отдыха и средоточия культурной жизни области и региона. Елец вызывает интерес не только своими культовыми сооружениями, которых до 1917 года было более 30, своей своеобразной провинциальной гражданской архитектурой XVI-XVIII веков, но и известными на весь мир ремеслами: елецкими кружевами, резьбой по дереву, елецкой рояльной гармоникой, внесенной в каталог ЮНЕСКО. Одним словом, историко-культурное наследие Ельца стало той основой, на которой началось формирование его театральных традиций и театральной культуры. И хотя этот пласт елецкой культуры на сегодняшний день изучен недостаточно, но и тот материал, которым мы располагаем, интересен и имеет не только местное значение.

Все, кто помнит знаменитую чеховскую пьесу «Чайка», обратил, наверное, внимание на такой факт: в последнем акте героиня пьесы Нина Заречная, уставшая и отчаявшаяся, заявляет Косте Треплеву о своем отъезде: «Завтра рано утром ехать в Елец в третьем классе... с мужиками, а в Ельце образованные купцы будут приставать с любезностями. Груба жизнь!» [4]. Но провинциальный театральный контекст высветил иной смысл этой фразы: чеховская героиня едет в город, где живет и ходит в театр образованное купечество. А это в корне меняет представление о русской провинции как захолустном культурном пространстве, и о купеческо-мещанском классе, как малообразованном, живущем исключительно запросами материально-телесного низа. Факты, почерпнутые из истории театральной жизни Ельца, говорят о другом. Ко второй половине XIX века это был высокообразованный, энергично развивающийся, патриотично настроенный класс, у которого по словам И. А. Бунина «...жила не только любовь к России, но и гордость ею» [5].

Как явление культуры города, становление и развитие профессионального театра в Ельце, открытого в 1886 году на Манежной площади, совпало с расцветом всей отечественной национальной культуры, переживавшей период необычайного подъема. С самого начала это был обычный театр в России: часто менялись артисты, работавшие по ангажменту, ставились немудреные пьесы на потребу невзыскательной публике. Вместе с тем в жизни театра были времена, которые потрясли всю провинциальную общественность. Достаточно сказать, что перед ельчанами выступали в разное время такие знаменитые актеры, как П. Садовский, М. Ермолова, И. Москвин, М. Щепкин, В. Качалов. С историей елецкого театра переплетаются судьбы Л. Н. Толстого, А. Н. Островского, К. С. Станиславского, В. И. Немировича-Данченко, по словам которого «театральное искусство в Ельце всегда пользовалось общественным вниманием и почетным положением в культурном слое населения» [6].

Если говорить о репертуаре елецкого театра в дореволюционный период, то в начале 1880-х годов он был рассчитан на невзыскательный вкус, с преобладанием таких жанров, как: комедии, водевили, житейские сцены, феерии, пародийные спектакли, т.н. «живые картины». Но уже в эти годы сначала робко, а затем все увереннее стала заявлять о себе русская и зарубежная классика, и в 1900-е годы она была представлена с исчерпывающей полнотой. Ельчане имели возможность познакомиться с пьесами Шекспира, Мольера, Шиллера, Гауптмана, Ибсена, Метерлинка. Русская классика полнее всего была представлена драматургией А. Н. Островского, А. К. Толстого, А. П. Чехова, Л. Андреева, Н. В. Гоголя. Особое место в репертуаре занимали водевили, оперетты, форс-оперетки, шутки-водевили, комические

оперы, оперы-буфф. В числе артистов были ельчане как дворянского происхождения, так и чиновники различных учреждений города, купцы, мещане, студенты елецких гимназий и училищ.

Надо сказать, что включению в репертуар театра музыкальных пьес во многом способствовала активная деятельность «Елецкого общества любителей музыки и драматического искусства», Устав которого был утвержден Министерством внутренних дел еще в 1881 г. В документе было указано, что «...общество имеет своей целью: доставлять своим членам возможность собираться для исполнения различных произведений музыкального и драматического искусства; распространять любовь к искусству и развивать понимание к нему» [7]. Для достижения предназначенной цели, общество устраивало музыкальные, литературные и драматические вечера на различных площадках города, к числу которых относились залы женской и мужской гимназий, Городского училища, зал Дома трудолюбия, зал Общественного собрания, зал Европейской гостиницы и др. О том, что театральная жизнь в Ельце того времени была активной, свидетельствуют не только сохранившиеся афиши [8], газетные публикации «Орловского вестника», «Елецкого вестника», но и воспоминания И. А. Бунина, жизнь которого была связана с Ельцом. В книге В. Н. Муромцевой-Буниной «Жизнь Бунина. Беседы с памятью» супруга Нобелевского лауреата со слов самого Ивана Алексеевича, сообщала, «...что на четвертом году обучения родители поселили сына у племянницы матери И. А. Бунина, Веры Аркадьевны Петинной, которая к тому времени развелась с мужем, была свободна и активно вела светский образ жизни. Ее квартира в центре Ельца всегда была полна гостей, самовар по целым дням не сходил со стола, в доме постоянно толклись офицеры 52 Драгунского Нежинского полка, квартировавшие в Ельце, чиновники всех рангов, актеры. В доме своей кухни 15-летний Бунин впервые встретился с провинциальной богемой. Особенно поразили Ваню актеры с бритыми губами и подбородками. Они были свободны в обращении и беспрестанно хвастались своими успехами. Именно от них юный Ваня Бунин стал получать контрмарки в театр и, «перевидал все новинки сезона». Когда в Елец приезжали соскучившиеся по сыну родители, то они все вместе посещали театр в Ельце. Более того, бросив впоследствии учебу в гимназии и уехав в свое родовое имение Озерки, Бунин, бывая в Ельце, продолжал посещать театр и хорошо знал его репертуар и степень талантливости актерского состава» [9].

XX век принес с собой новый тип театра – репертуарный. С рождением МХАТа, у истоков которого стоял и елецкий дворянин А. А. Стахович (1858–1915 гг.), в области режиссуры также происходят перемены. К. С. Станиславский и В. И. Немирович-Данченко создают новую систему

в театре: используется все пространство сцены, обыгрывается реквизит, естественность сценического поведения актеров. Провинциальный Елец всегда стремился быть похожим на столичную Москву. Географическая близость, железнодорожное сообщение и другие факторы позволили Ельцу иметь не только свои «Красную площадь», «Арбат», «Тоновский собор, но и свой театр, напоминающий по своей архитектуре Малый театр в Москве (речь идет о новом здании театра, построенном в 1911 году на Дворянской улице и получивший название «Народный дом»). В день открытия Народного дома были зачитаны поздравительные телеграммы от многих известных тогда в России деятелей культуры, Ф. И. Шаляпина, который был приглашен на это событие, но приехать не смог. В тот вечер показывали оперу М. И. Глинки «Жизнь за царя» («Иван Сусанин»). Надо сказать, что в последующие годы в елецком театре наряду с драматическими пьесами, нередко ставились и оперные спектакли или фрагменты из известных опер русских и зарубежных композиторов. Судя по газетной хронике тех лет, театральная «ренессанс» Ельца был усилен обилием гастролей, проходивших в городе. Помимо выступлений здесь в спектаклях известных столичных драматических актеров В. Н. Морвиля, М. В. Дальского, А. Дурова, П. Н. Орленева, Г. Федотовой, В. О. Масалитиновой, на елецкой сцене с оглушительным успехом прошли концерты А. В. Неждановой, Н. Г. Рубинштейна, солистов столичных оперных театров И. В. Ершова, В. Н. Петровой-Званцевой, Ю. Ф. Закржевского, Н. А. Кошиц, Великорусского оркестра народных инструментов п/у В. Андреева, хоровой капеллы п/у Д. А. Агренева-Славянского и др.

Среди фондовых материалов Елецкого краеведческого музея имеются сведения, свидетельствующие о том, что несмотря на происходящие в стране события, в 1920-е, 30-е годы, елецкий театр продолжал работать, с 1926 года был принят на баланс города. Работал елецкий драматический театр и в годы Великой Отечественной Войны. Бригады актеров обслуживали госпитали, воинские части, находившиеся в его округе, выезжали на фронт. За время пребывания в Ельце немцев, здание театра сильно пострадало. И лишь после освобождения города от врагов в декабре 1941 года, работники театра начали восстанавливать его, велась работа по возвращению эвакуированных декораций и костюмов. А вечерами артисты выступали с концертами перед населением и воинскими частями. Кроме того, велась активная работа по выявлению среди жителей города любителей песни, художественного слова для замены актеров, ушедших на фронт. Трудовой день работников театра в те суровые годы был очень насыщенным. Помимо дневных и вечерних спектаклей, они выступали по ночам перед воинскими частями, формировавшимися под Ельцом. Заряд бодрости, который получали бойцы от встречи с

артистами, стоил сна. Артистам порой приходилось выступать на бортовых машинах при свете фар, в трескучий мороз играть в легких костюмах.

Осенью 1942 года из Ростова-Ярославского в Елец эвакуировался Ленинградский театр рабочей молодежи. 6 ноября состоялась его премьера на городской сцене спектаклем «Парень из нашего города» по пьесе К. Симонова. Высокий профессиональный уровень актеров этой труппы послужил основанием для преобразования этого коллектива в Орловский областной драматический театр (Елец тогда находился в составе Орловской области). Здесь же тогда (в Ельце) находились Орловское художественное училище и Орловский обком партии. Казалось, что театральные традиции Ельца, несмотря на различные испытания, продолжали жить и развиваться. Но после войны, на основании приказа областного отдела искусств от 12.11.1948. профессиональный театр в Ельце был закрыт, а труппа расформирована. Долго елецкие актеры скитались в поисках работы. Многие вынуждены были уехать из города, кто-то занялся кружковой работой при школах. На долгие годы в городе опустели театральные подмостки, зрители разлучились с любимыми актерами и сценой театра – одним из самых любимых мест отдыха и просвещения ельчан. Но возникший в начале 1950-х годов самодеятельный драматический коллектив на базе Дома культуры (в здании бывшего театра) не давал погаснуть огоньку Мельпомены долгие годы. За этот период елецкие самодеятельные актеры переиграли немало спектаклей из русской и зарубежной классики, принимали участие и становились лауреатами целого ряда Всесоюзных смотров и конкурсов театрального искусства, пробовали свои силы в этом коллективе и елецкие композиторы – А. А. Бурцев, И. Б. Надеждин, А. А. Почтарев, представляя публике свои оперетты, мюзиклы и другие произведения музыкально-драматических жанров.

Впервые о возрождении профессионального драматического театра в Ельце заговорили в 1990 году в период активной подготовки города к предстоящему 850-летию. Многие актерские труппы из разных городов России (чаще из бывших союзных республик) на основании объявленного администрацией Ельца конкурса, представляли свое искусство, репертуар, свои творческие проекты. Предпочтение было отдано труппе Русского драматического театра из Алма-Аты (худ. рук. и главный режиссер В. Н. Назаров). Так, после официального Постановления главы города от 24.11.1993. театр в Ельце под названием «Бенефис» возобновил свою работу.

Подводя итоги деятельности театра за прошедшие годы, с уверенностью можно сказать – сделано немало. Около 200 постановок различных жанров было создано коллективом. Многие актеры были удостоены почетных званий «Заслуженный артист России». Не раз коллектив принимал

участие и становился лауреатом во Всероссийских и международных театральных конкурсах и смотрах. Одним словом, театр «Бенефис» вписался в жизненный ритм города, без него сегодня трудно себе представить культурную жизнь Ельца. В учебных заведениях города появились театральные студии, школьные театры, где успешно работают актеры театра.

Одной из интересных форм работы елецкого театра с детской и взрослой аудиторией в условиях малого города стали так называемые «театральные гостиные», в рамках которых, начиная с 1997 года в «Бенефисе» по инициативе директора театра Г. М. Шеламовой проходят музыкальные вечера. В одном из интервью Галина Михайловна сказала: «Не так давно «театральные гостиные» были для наших зрителей новым явлением. Сегодня им уже 17 лет. За это время они сумели доказать свое постоянство, стать частью музыкальной жизни Ельца. Как известно, ко всему регулярному с легкостью привыкаешь. Нередко в этой привычке зарождается опасный элемент застоя и инерции. Но если постоянство несет в себе высокий смысл, если оно способно наполнить человека добром и усиливать ощущение «прекрасного», то именно в этом кроется секрет истинного движения вперед. Создавая эти вечера-концерты, мы хотели подчеркнуть их особую, камерную атмосферу, наполнить традиционную форму концертов доверительностью, теплотой, непринужденностью общения. Главная ставка делалась на елецких исполнителей: преподавателей и студентов музыкальных учебных заведений города, учащихся музыкальных школ, известные хоровые и инструментальные коллективы. Именно от них мы ожидали дерзновений и творческих свершений и это, кажется, удалось. Каждая программа – это увлекательное путешествие в мир музыки, поэзии, это рассказ о жизни известных и малоизвестных музыкантов, композиторов, явлениях музыкальной жизни. За каждой такой программой стоит огромный труд наших исполнителей, труд их ума, души, время долгих репетиций и желание дарить людям радость от встречи с прекрасным. Ведь в России давно так повелось, что в лучших творческих начинаниях всегда стояли энтузиасты»[10].

Отличительной особенностью «театральных гостиных» как формы музыкально-просветительской работы театра стали: 1) систематичность; 2) тематическая направленность; 3) театрализация. За эти годы прошли десятки программ, благодаря которым сформировался определенный круг зрителей и постоянных слушателей, приобщившихся к миру классической, народной, джазовой, популярной музыки. Ежемесячно в репертуаре театра есть день, когда проходят «театральные гостиные» и зал наполняет музыка. Анализ программ и афиш прошедших концертов показал, что по своей тематике они подразделяются на монографические (посвященные юбилейным датам композиторов),

историко-стилевые (посвященные истории музыкальных инструментов, стилей и жанров), национально-стилистические (основанные на фольклорном материале) и другие. Не были забыты и маленькие слушатели, для которых были подготовлены такие программы, как «Сказка в музыке», «Рождественский сувенир», «Волшебный мир музыки Грига» и другие, где главными исполнителями были дети. Но какой бы теме не были посвящены «театральные гостиные», все их своеобразие проявляется в их синтетической природе. Возможности различных сочетаний: камерного или народного хора, народных инструментов, фортепиано, скрипки, художественного слова – дают уникальную возможность объединять в концертах разнообразные формы, жанры и виды музыки и смежных искусств. А если к тому же звучание музыки происходит в специально созданных декорациях для данной программы, с использованием различных световых эффектов (в чем заключается специфика театральной атмосферы), то нетрудно представить, что музыка звучит и воспринимается в такой обстановке совсем по другому, открывая новые смысловые грани своего содержания. Так, например, для программы «Звучит гитара», посвященной истории гитары, на сцене была декорация старинного испанского города. Для программы «Музыка барокко» на сцене была создана гостиная эпохи XVII века. В программе «Любимые мелодии экрана» сцена была оформлена под съемочную площадку, украшена портретами звезд отечественного и зарубежного кино. Таким образом, подготовка каждой программы ставила непростые задачи не только перед музыкантами-исполнителями, но и перед режиссерами программ, световиками, актерами, принимавшими участие в качестве ведущих или чтецов.

Завершая рассказ об истории Елецкого театра, отметим, что музыкально-просветительская работа всегда была одной из составляющих его деятельности, цель которой – приобщение ельчан не только к мировому музыкальному наследию, но и знакомство с творческим потенциалом Ельца, пропаганда музыкальных традиций Елецкого края. Трудно переоценить и воспитательную роль «театральных гостиных» для учащейся молодежи, для которой участие в прошедших концертах в качестве солистов, концертмейстеров, участников хоров, ансамблей или оркестров дало бесценный опыт концертных выступлений для дальнейшей профессиональной и исполнительской деятельности.

Да, театр – искусство живое и подвижное, манящее праздником и тайной, знавшее столько

преданности, труда и энтузиазма своих создателей и столько же любви и признательности зрителей. И развитие театральной культуры Ельца тому яркое доказательство. Сегодня театральная жизнь города активно развивается. Созданы Детская школа искусств, где есть театральное отделение, молодежный пластический театр «Тетис», «Театр современного танца», театральная студия «Проект», Детский кукольный театр на базе Дома школьников и др. Одним словом, творческая деятельность всех театральных коллективов, отдельных исполнителей, актеров и музыкантов с годами, постепенно напластовываясь друг на друга, сложилась в один мощный аккорд, созвучие которого продолжает давать богатую и насыщенную гармонию современного театрального Ельца. А залогом качества всегда служило мастерство многих ельчан, каждый из которых вписал и еще впишет немало интересных страниц в театральную и музыкальную летопись провинциального города.

Литература и источники

1. Лихачев Д. С. Любить свой край // Отечество: Краеведческий альманах. М., 1990. С. 31–54.
2. Трёмбовельский Е. Б. Организация культурного пространства России: отношение центров и периферии // Музыкальная академия. 2003. № 2. С. 132–137.
3. Там же.
4. Чехов А. П. Избранные произведения. М., 1987. С. 54–65.
5. Комлик Н. Н. И. А. Бунин и театральные традиции русской провинции / Материалы Всероссийской научной конференции «И. А. Бунин и русский мир». Елец, ЕГУ им. И. А. Бунина, 2009. С. 36–42
6. Немирович-Данченко В. И. «Елец. Из записной книжки скучающего туриста. 1885 г.» // Елецкая быль. Вып. № 1. Липецк, 1994. С. 63–122.
7. ГАОО, Ф. 580. Оп. 1. Д. 2636. Отношение Департамента общих дел о разрешении основать в Ельце «Общество любителей музыки и драматического искусства».
8. ГЦТМ. Коллекция афиш дореволюционной провинции, №310370/662Д.
9. Муромцева-Бунина В. Н. Жизнь Бунина. Беседы с памятью. М., 1989. С. 52–79.
10. Семенец Т. А. Елец театральный: традиции и современность // Материалы региональной научной конференции «Елец в историко-культурном пространстве России». Елец, 2013. С. 203–204.

O. V. TULINOVA. A SENIOR LECTURE FACULTY OF MUSIC OF ELETS STATE BUNIN UNIVERSITY

*Musical instructive activity theatre in provincial town Russia through XIX-XXI centuries (for example town Elets)
This article analyses trends theatre culture in Elets, musical instructive activity provincial theatre*

Key words: Elets, provincial theatre culture, musical instructive activity theatre