

Муниципальное общеобразовательное учреждение СОШ № 8 п.
Североморск – 3 Мурманской области

От хоровода до балагана

ИСТОРИЯ РУССКОГО ТЕАТРА

Автор: Богачева Т.Д., учитель истории, МХК

СОДЕРЖАНИЕ

- Хоровод
- Русская пляска
- Скоморохи
- Вертеп
- Театр Петрушки
- Раёк
- Балаган

В старину на Руси популярным народным игрищем был хоровод. Он отражал самые разные жизненные явления. Были хороводы любовные, военные, семейные, трудовые...

Нам известны три разновидности хоровода:

- КРУГОВОЙ (ЕГО РАЗЫГРЫВАЛИ ЧЛЕНЫ ОДНОЙ СЕМЬИ ИЛИ РОДА),
- ДВУХЛИНЕЙНЫЙ (ОТРАЖАЛ СТОЛКНОВЕНИЕ ДВУХ ГРУПП) И
- ОДНОЛИНЕЙНЫЙ (ВАРИАНТ КРУГОВОГО ХОРОВОДА).

В хороводных игрищах было органически слито хоровое и драматическое начало. Такие игрища обычно начинались под “наборные” песни, а заканчивались под “разборные”, причем песни отличались четким ритмом. Впоследствии, с изменением структуры родовой общины, видоизменялись и хороводные игрища. Появились солисты-запевалы (**корифеи**) и **лицедеи** (актеры). Лицедеев было обычно не более трех. В то время, когда хор пел песню, они разыгрывали ее содержание. Существует мнение, что именно эти лицедеи и стали родоначальниками первых скоморохов.

РУССКАЯ ПЛЯСКА

Русская пляска — неотъемлемая часть народных игрищ и празднеств. Она всегда была связана с песней. Именно это сочетание являлось одним из главных выразительных средств народного театра. С древних времен русская народная пляска была основана на удалестве соревнующихся партнеров, с одной стороны, и слитности, плавности движений — с другой.

Русская пляска родилась из языческих обрядов. После XI века, с появлением профессиональных актеров-скоморохов, изменился и характер пляски. Скоморохи владели развитой техникой танца; возникли разновидности скоморохов-плясунов. Были скоморохи-плясуны, которые не только плясали, но и разыгрывали при помощи танца пантомимные представления, носившие чаще всего импровизированный характер. Появились танцовщицы-плясицы, обычно ими были жены скоморохов.

Русская пляска

Танец занимал большое место в самых разных формах театра. Он был частью не только игрищ и празднеств, но и представлений кукольного спектакля Петрушки, часто заполнял паузу между актами школьной драмы. Многие традиции русской пляски дожили до наших дней.

РУССКАЯ ПЛЯСКА

Поводыри с медведями упоминаются в источниках с XVI века, хотя не исключено, что появились они гораздо раньше. Почтительное отношение к этому зверю зародилось еще в языческие времена. Медведь - прародитель. Он - символ здоровья, плодородия, благополучия, он сильнее нечистой силы.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ С МЕДВЕДЕМ БЫЛО ЗАНЯТИЕМ ДРЕВНИМ, ПОПУЛЯРНЫМ, ЕСЛИ НЕ САМЫМ ЛЮБИМЫМ. ИЗВЕСТНО, НАПРИМЕР, ЧТО ИВАН ГРОЗНЫЙ, ГОТОВЯСЬ К СВАДЬБЕ С МАРФОЙ СОБАКИНОЙ, ОТПРАВИЛ В НОВГОРОД ГОНЦА С ПРИКАЗОМ ДОСТАВИТЬ НА ТОРЖЕСТВО СКОМОРОХОВ С МЕДВЕДЯМИ. А ВОЕВОДА ШЕРЕМЕТЕВ САМОЛИЧНО НАКАЗАЛ ПРОТОПОПА АВВАКУМА ЗА ТО, ЧТО ТОТ ВЫГНАЛ "ВЕСЕЛЫХ ЛЮДЕЙ" С МЕДВЕДЯМИ.

У скоморохов медведь считался кормильцем семьи, ее полноправным членом. Таких артистов называли по имени-отчеству: Михайло Потапычем или Матреной Ивановной. В своих представлениях поводыри обычно изображали жизнь простого народа, интермедии были на самые разнообразные бытовые темы. Хозяин спрашивал, например: "А как, Миша, малые дети ходят горох воровать?" - или: "А как бабы на барскую работу не спеша бредут?" - и зверь все это показывал. В конце выступления медведь исполнял несколько заученных движений, а хозяин их комментировал.

СКОМОРОХИ

"Медвежья комедия" в XIX веке состояла из трех основных частей: сначала пляска медведя с "козой" (козу обычно изображал мальчик, который надевал на голову мешок; сквозь мешок сверху протыкалась палка с козлиной головой и рогами; к голове был приделан деревянный язык, от хлопанья которого происходил страшный шум), далее шло выступление зверя под прибаутки поводыря, а потом борьба его с "козой" или хозяином. Первые описания таких комедий относятся еще к XVIII веку. Промысел этот существовал долго, вплоть до 30-х годов прошлого столетия.

СКОМОРОХИ

С давних времен во многих странах Европы на рождество было принято устанавливать посреди церкви ясли с фигурками Богородицы, младенца, пастуха, осла и быка. Постепенно обычай этот перерос в некое театральное действие, которое рассказывало с помощью кукол известные евангельские легенды о рождении Иисуса Христа, поклонении ему волхвов и о жестоком царе Ироде. Рождественское представление было хорошо распространено в католических странах, в частности в Польше, откуда перешло на Украину, в Белоруссию, а затем, в несколько измененном виде, в Вилкороссию.

ВЕРТЕП

Когда рождественский обычай вышел за пределы католического храма, он приобрел название **вертеп** (старослав. и древнерус. — **пещера**). Это был кукольный театр. Представьте себе ящик, разделенный внутри на два этажа. Сверху ящик заканчивался крышей, открытая сторона его была обращена к публике. На крыше — колокольня. На ней за стеклом ставили свечу, которая горела во время представления, придавая действию волшебный, таинственный характер. Кукол для вертепного театра делали из дерева или из тряпок и прикрепляли к стержню. Нижнюю часть стержня держал кукловод, поэтому куклы двигались и даже поворачивались. Сам кукловод был скрыт за ящиком. На верхнем этаже вертепа разыгрывались библейские сюжеты, на нижнем — житейские: бытовые, комедийные, порой социальные. И набор кукол для нижнего этажа был обычным: мужики, бабы, черт, цыган, жандарм, причем простой мужик всегда оказывался хитрее и умнее жандарма.

Именно из вертепного театра родился потом театр Петрушки, столь популярный в народе.

Всяк спляшет, да не как скоморох”, — говорит русская пословица. Действительно, разыгрывать игрища могли многие, но быть скоморохом-профессионалом не каждый. Любимым в народе среди скоморохов-профессионалов был актер кукольного театра, а наиболее популярной — комедия о Петрушке.

Петрушка — любимый герой и скоморохов, дававших представление, и зрителей. Это удалой смельчак и задира, в любой ситуации сохранявший чувство юмора и оптимизм. Он всегда обманывал богачей и представителей власти и как выразитель протеста пользовался поддержкой зрителей.

ТЕАТР ПЕТРУШКИ

В таком театральном представлении одновременно действовали два героя (по числу рук кукловода): Петрушка и лекарь, Петрушка и городской. Сюжеты были самыми обычными: Петрушка женится или покупает лошадь и т. д. Он всегда участвовал в конфликтной ситуации, при этом расправы Петрушки были достаточно жестокими, но публика никогда не осуждала его за это. В конце спектакля Петрушку часто настигала “небесная кара”. Наиболее популярным кукольный театр Петрушки был в XVII веке.

С конца XVIII века на ярмарке часто можно было увидеть ярко одетого человека, который нес разукрашенный ящик (раёк) и громко кричал: “Покалякать здесь со мной приходи, народ честной, и парни и девицы, и молодцы и молодницы, и купцы и купчихи, и дьяки и дьячихи, и крысы приказные и гуляки праздные.

Покажу вам всякие картинки: и господ и мужиков в овчинке, а вы прибаутки да разные шутки со вниманием слушайте, яблоки кушайте, орехи грызите, картинки смотрите да карманы свои берегите. Облапошат”.

Раёк

Раек пришел к нам из Европы и восходит к большим панорамам. Историк искусства Д. Ровинский в книге “Русские народные картинки” описывает его так: “Раек — это небольшой, аршинный во все стороны ящик с двумя увеличительными стеклами впереди. Внутри его перематывается с одного катка на другой длинная полоса с доморощенными изображениями разных городов, великих людей и событий. Зрители, “по копейке с рыла”, глядят в стекла. Раёшник передвигает картинки и рассказывает присказки к каждому новому номеру, часто очень замысловатые”.

РАЁК

Раек пользовался большой популярностью в народе. В нем можно было увидеть и панораму Константинополя и смерть Наполеона, церковь св. Петра в Риме и Адама с семейством, богатырей, карликов и уродов. Причем раешник не просто показывал картинки, а комментировал изображенные на них события, нередко при этом критикуя власть и существующий порядок, словом, затрагивая самые животрепещущие проблемы. Как ярмарочное развлечение раек существовал до конца XIX века.

РАЁК

Ни одна ярмарка в XVIII веке не обходилась без балагана. Театральные балаганы становятся любимыми зрелищами той эпохи. Строили их прямо на площади, и по тому, как оформлен балаган, можно было сразу понять, богат или беден его содержатель. Обычно их строили из досок, крышу делали из холста или полотна.

БАЛАГАН

Внутри были сцена и занавес. Простые зрители размещались на скамейках и во время представления ели различные сладости, пышки, а то и щи. Позже в балаганах появился настоящий зрительный зал с партером, ложами, оркестровой ямой. Снаружи балаганы украшали гирляндами, вывесками, а когда появилось газовое освещение, то и газовыми лампочками. Труппа обычно состояла из профессиональных и бродячих актеров. Они давали в день до пяти представлений. В театральном балагане можно было увидеть арлекинаду, фокусы, интермедии. Здесь выступали певцы, танцовщицы и просто “диковинные” люди. Популярным был человек, выпивающий огненную жидкость, или “африканский людоед”, поедающий голубей. Людоедом обычно был артист, вымазанный смолой, а голубем — чучело с мешком клюквы. Естественно, что ярмарку с театральным балаганом простые люди всегда ждали с нетерпением.

БАЛАГАН

Существовали также цирковые балаганы, их актеры были “мастерами на все руки”. Ю. Дмитриев в книге “Цирк в России” цитирует сообщение о приезде из Голландии комедиантов, которые “по веревке ходя, танцуют, на воздухе прыгают, на лестнице, ни за что не держась, в скрипку играют, а лестницею ходя, пляшут, безмерно высоко скачут и другие удивительные вещи делают”.

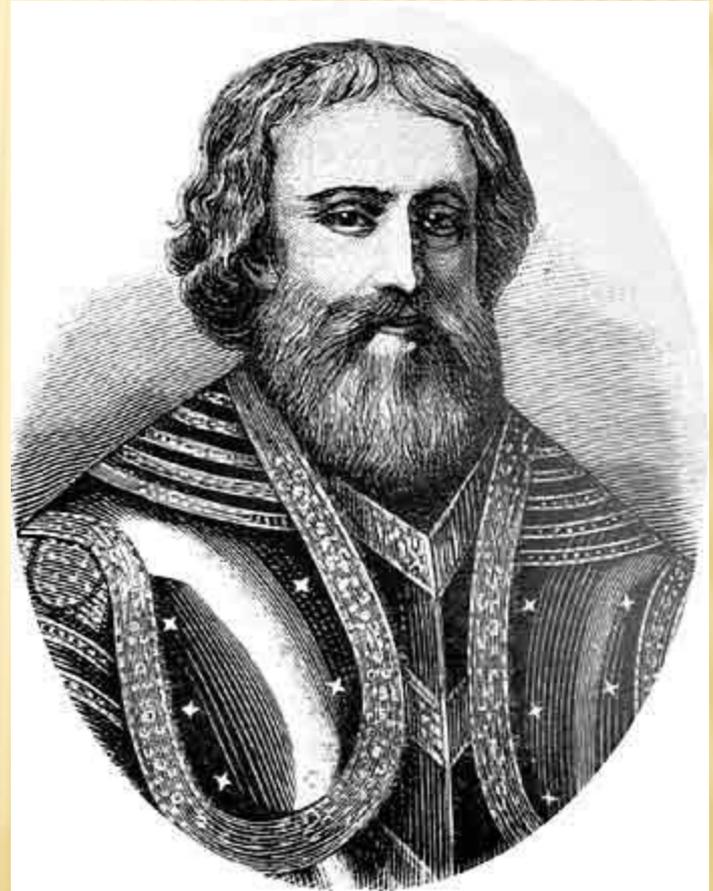
На протяжении долгих лет своего существования балаганы видоизменялись, к концу XIX века они практически навсегда исчезли из истории русского театра.

БАЛАГАН

ТЕАТР ПРИ ЦАРЕ АЛЕКСЕЕ МИХАЙЛОВИЧЕ

- 1672 г. – начались представления придворной труппы царя Алексея Михайловича
- **Артамон Матвеев** приказывает *«учинить комедию»*, *«а для того действия устроить хоромину»*
- 17 октября в селе Преображенском состоялся первый спектакль

РУССКИЙ ТЕАТР В ГОДЫ ПРАВЛЕНИЯ ПЕТРА ВЕЛИКОГО

- 1702 г. – первый русский общедоступный театр на Красной площади
- Становятся популярными праздничные шествия, фейерверки, маскарады, ассамблеи

ФЁДОР ВОЛКОВ

Так выглядел театр в Ярославле в 1909 году. В 1911 году ему было присвоено имя Фёдора Волкова

УСАДЬБА «КУСКОВО»

- В то время в моду входит театр. Многие уважающие себя дворяне того времени создавали у себя домашние театры, в которых играли их крепостные - для того чтобы развлекать гостей, собирающихся у них на вечера. В Кусково также создается подобный крепостной театр.
- Расцвет и закат Кусковского театра пришелся на время Николая Петровича Шереметьева, известного как покровитель искусств.

ГРАФ Н.П. ШЕРЕТЕВ

Н.П. Шереметев организовал курсы сценического искусства для крепостных. Труппа его театра едва не доходила до 100 человек. Многие с большим удовольствием посещали помосковский кусковский театр, отдавая ему предпочтение перед московскими театрами

Н.П. Шереметев был влюблен в одну из актрис своего театра, имеющую псевдоним Жемчугова. Тогда многим крепостным актрисам вместо их простых фамилий давали имена по названиям драгоценных камней.

О. А. Кипренский

П. ЖЕМЧУГОВА

Шереметев дал Жемчуговой блестящее образование, однако в то время влюбленность дворянина в крепостную не одобрялась обществом. Были случаи, что Жемчугова подвергалась насмешкам.

Говорят что именно из-за насмешек над Жемчуговой Шереметев переезжает в другую свою усадьбу - Останкино и перевозит туда актрису.

В 1779 г. в
Петербурге
открылся первый
частный театр.
С 1782 года театром
стал руководить
один из ближайших
сподвижников Ф.
Волкова
знаменитый артист
И. Дмитриевский

ЭРМИТАЖНЫЙ ТЕАТР В ПЕТЕРБУРГЕ

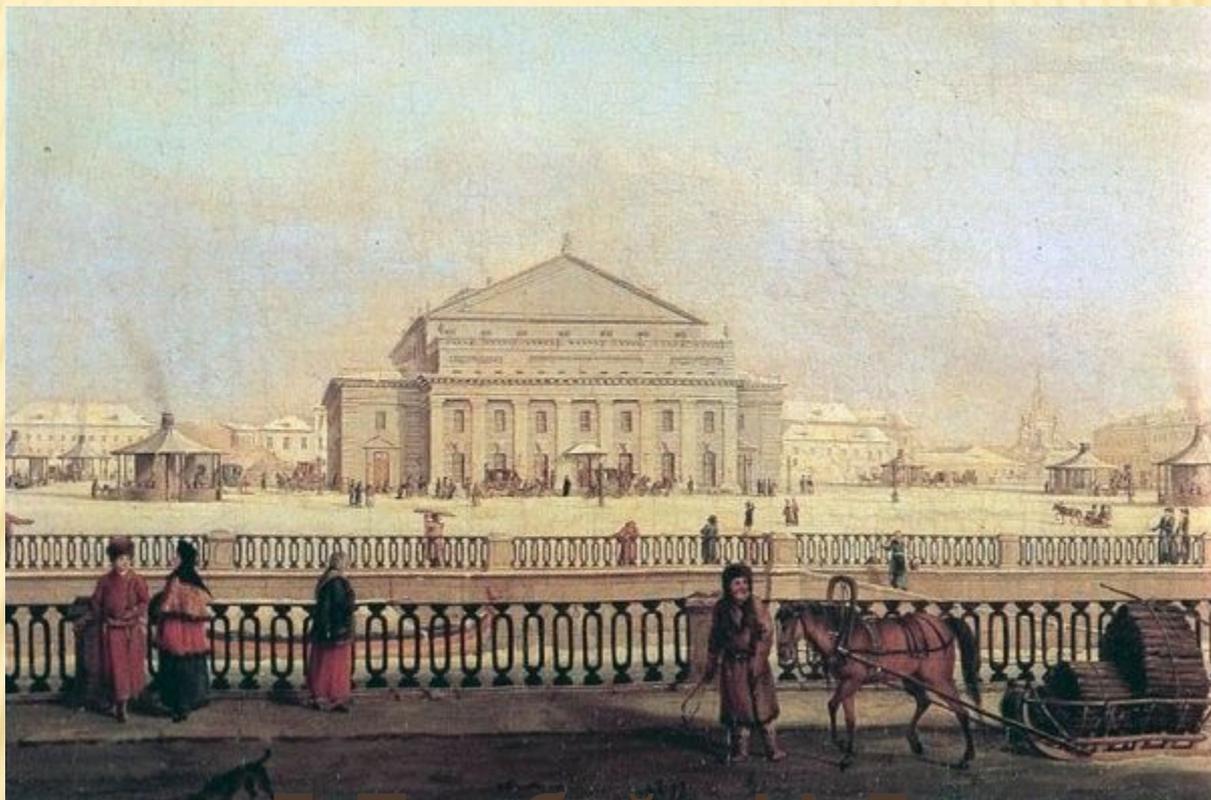

Архитектор Дж. Кваренги

Необычный зрительный зал устроен наподобие античного. От сцены амфитеатром поднимаются вверх полукруглые ряды скамей. Стены и колонны декорированы цветным искусственным мрамором. В нишах расположены скульптуры Аполлона и девяти муз, а над ними барельефы с портретами знаменитых музыкантов и поэтов.

БОЛЬШОЙ (КАМЕННЫЙ) ТЕАТР В ПЕТЕРБУРГЕ

Архитекторы Л. Тишбеин, М. Деденев, 1790 г.

Театр перестраивался в 1802 – 1804 гг. под руководством архитектора Тома де Томона, а затем в 1836 г. по проекту архитектора А. Кавоса. В конце XIX столетия здание театра было перестроено под консерваторию