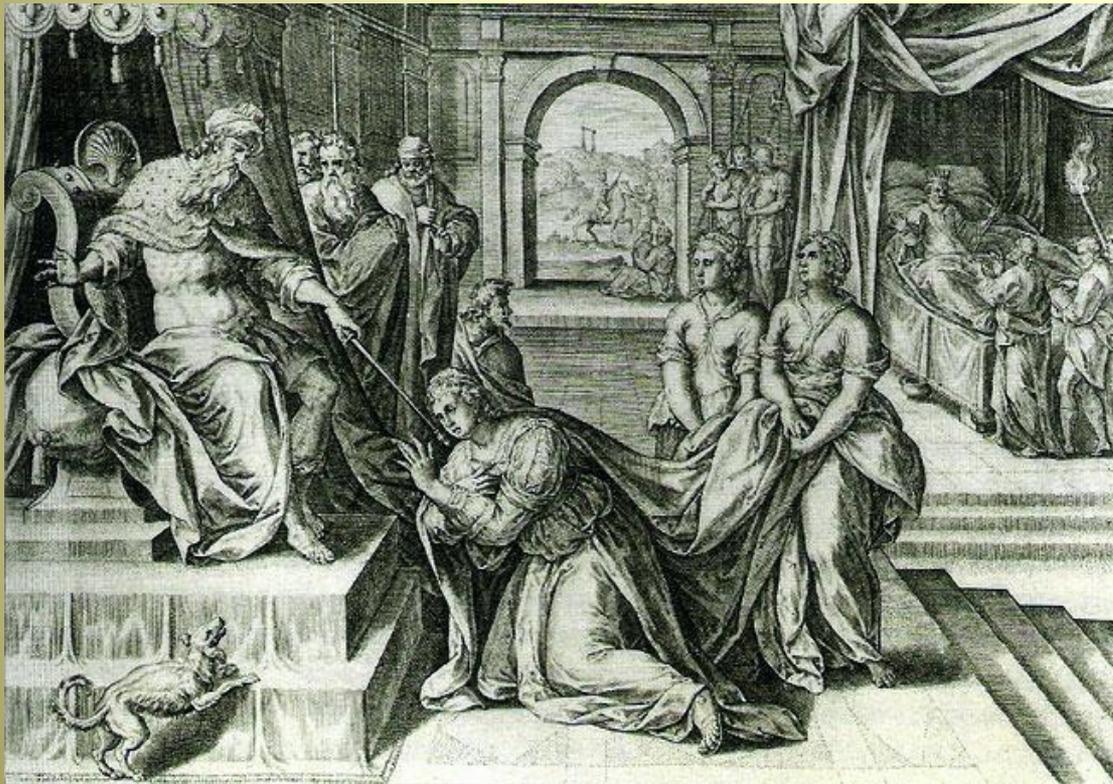


Средневековая Русь



Театр и музыка

Возникновение театра на Руси



Историю русского театра можно поделить на несколько основных этапов. Начальный, «игрищный» этап зародился в родовом обществе и длился до XVII века, когда при царствовании Алексея Михайловича был создан придворный театр (1672 год).

На сцене «комедийной хоромины» в летней резиденции царя, в селе Преображенском под Москвой, был поставлен спектакль на библейскую тему «Эсфирь, или Артаксерксово действо», созданную пастором лютеранской церкви в Москве Иоганном Грегори.

Новый и, безусловно, более зрелый период в развитии сценического искусства связан с именем Петра I, который во многом заложил основы будущему государственному профессиональному театру, созданному по указу Елизаветы Петровны в 1756 году.

Для начала стоит разобраться с определениями, бытовавшими в то время, понятия «театр», «драма» вошли стали использоваться лишь в XVIII веке. Ранняя театральная терминология была связана со сменой эпох, а также с той или иной социальной средой. Так, в русском средневековье существовали «бесовские», или «сатанинские», скоморошные игры; в конце XVII века бытовал термин «комедия», а на всем протяжении века – «потеха»; в народных массах вместо театра говорили «позорище», вместо драма – «игрище», «игра», а в церковной и церковно-школьной практике употребляли понятие «действие».

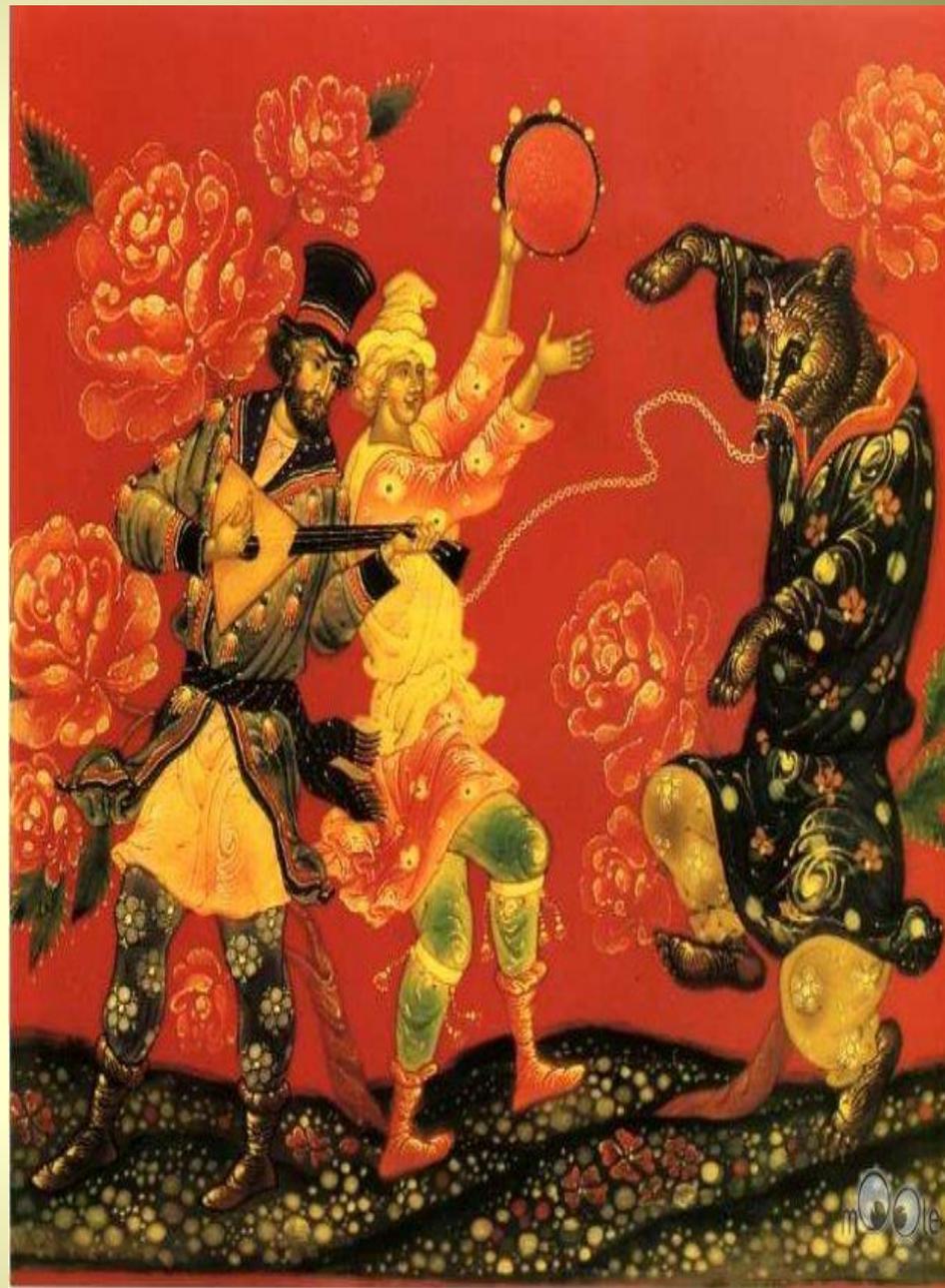
В 1068 году впервые упоминаются в летописях скоморохи. Это были «потешники», развлекающие народ песнями, плясками, комическими сценками. Они выводили дрессированных медведей, а иногда и сами могли переодеваться в образы медведя и козы, надевая на себя «личины» и «хари» («медвежьи комедии»).

Историки признают это явление очень сложным для изучения, т.к. определить происхождение «потешников» было не так-то просто. Многие ученые пытались соотнести это с возникновением, толкованием самого термина «скоморох». Кто-то считал его зарубежным, некоторые утверждали, что течение возникло на Руси из культовых обрядов и игр еще дохристианского периода. В результате сложилось некое понимание искусства скоморохов. «Скоморошье, т. е. петь, плясать, балагурить, разыгрывать сценки, мог всякий. Но скоморохом-умельцем становился и назывался только тот, чье искусство выделялось над уровнем искусства масс своей художественностью».

Именно скоморохи стали активно задействовать публику, вовлекая ее в творческий процесс. Однако разграничение на актеров и зрителей в то время еще не существовало. Любой желающий мог принять участие в действии.

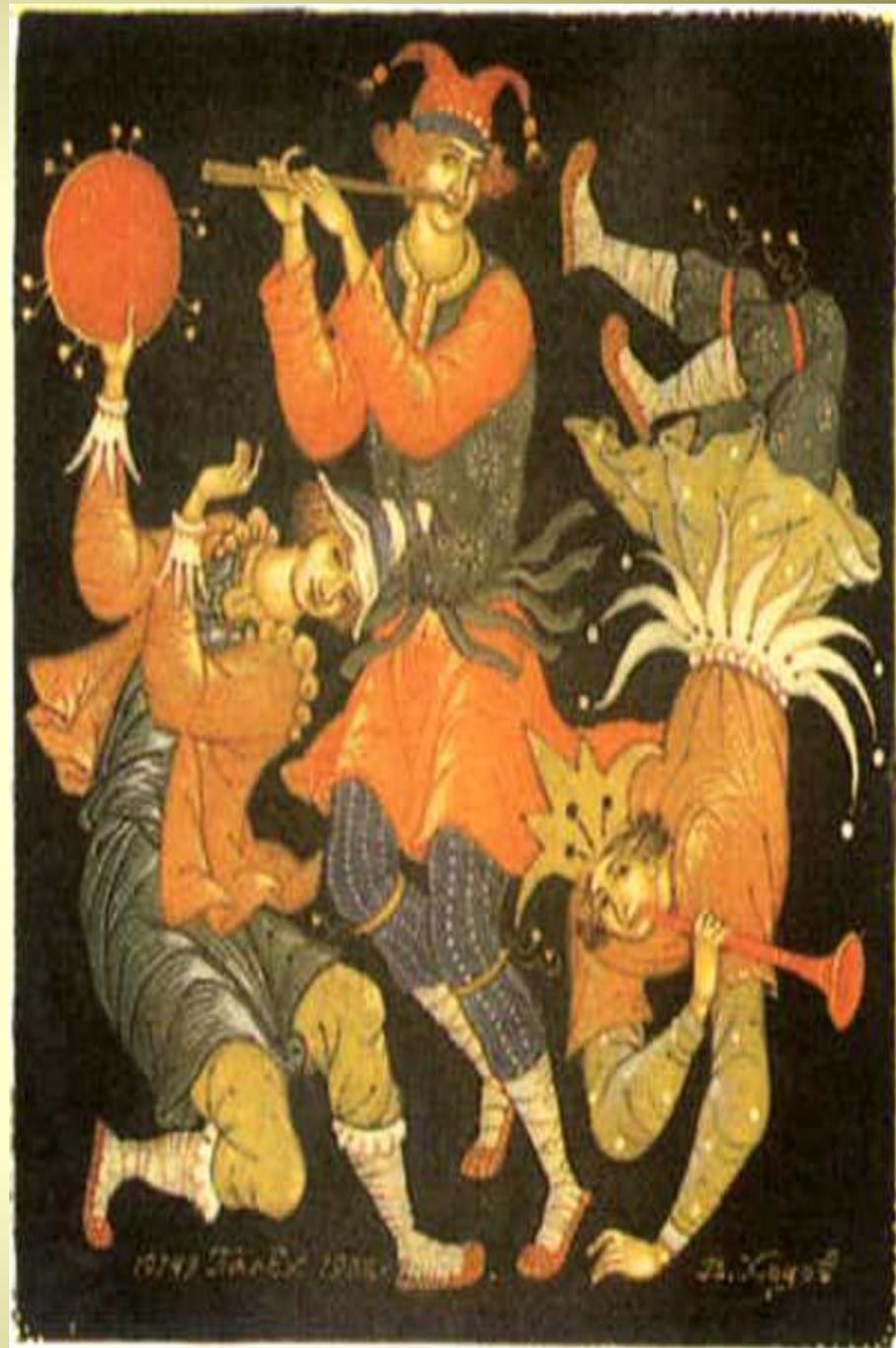


Стоит заметить, что скоморохами, в основном, были ремесленники, но не такие, как иконописцы, ювелиры, резчики по дереву и кости, книжные писцы – то были работники «возвышенных» профессий. Изначально «потешники» считались мастерами пения, музыки, плясок, пантомимы, поэзии, драмы – такими «веселыми ребятами». Чтобы понравиться публике они прибегали к карикатурному высмеиванию богатых, знатных особ. Кроме того, их искусство идеологически было связано с народными массами, с теми же ремесленниками, обычно настроенными оппозиционно к правящим слоям. Все это делало их творчество не просто бесполезным, но, с точки зрения феодалов и духовенства, идеологически вредным и опасным, что не удивительно. Церковь считала скоморохов слугами дьявола из-за их глумления, использования сатиры. Однако находились и такие, кто включал их изображения в церковные украшения наряду с иконами. Недовольство духовенства усиливалось также тем, что простой народ предпочитал слушать скоморохов, чем посещать христианские богослужения.



Любопытен тот факт, что, несмотря на негативное отношение церкви, при дворе скоморохи были востребованы. Так, они развлекали пением, плясками и игрой на музыкальных инструментах русских князей. Таким образом, можно предположить, что уже тогда скоморохи разделялись на придворных и народных.

Искусство «потешников» заложило основы для появления одного из самых популярных видов народного театра, сохранившего свое историческое значение и поныне, - театра кукол. Здесь нельзя не вспомнить о появлении знаменитой фигуры Петрушки, которая использовалась впоследствии во многих народных сказках, в музыкальных произведениях композиторов вплоть до XX века (например, балет И. Ф. Стравинского «Петрушка» (русские потешные сцены в четырёх картинах), 1911 год).



Музыкальная культура



Эпохой древнерусского музыкального искусства принято называть исторически очень большой отрезок времени, охватывающий более восьми столетий, с момента возникновения Русского государства (IX в.) до петровских реформ (конец XVII в.).

Она подразделяется на несколько этапов, которые совпадают с общеисторической классификацией: а) Киевская Русь, б) Новгород и другие города в борьбе с монголо-татарским нашествием, в) централизация феодальных княжеств вокруг Москвы. Каждый из этапов имеет свои ярко выраженные особенности музыкальной культуры. Вместе с тем они объединены принципиально общими чертами.

Развитие русского музыкального искусства до XVII в. происходило в двух противостоящих друг другу областях — народной и церковной музыки.



НАРОДНАЯ МУЗЫКА

К числу древнейших видов народного искусства принадлежали обрядовые и трудовые песни. Практически все события жизни человека — рождение, детские игры, свадьба, проводы зимы, весенний сев, сбор урожая и т. д. — сопровождались пением и плясками. В народной среде выделился слой профессиональных музыкантов — скоморохов, которые ходили от одной деревни к другой, пели, играли на музыкальных инструментах, устраивали представления. Иногда они нанимались на службу к какому-нибудь князю, иногда в своих путешествиях становились также и купцами. Так, например, к числу первых принадлежал киевский сказитель Боян, воспетый в поэме А. С. Пушкина «Руслан и Людмила» и одноименной опере М. И. Глинки. Фигура этого легендарного сказителя встает перед нами и во вступительных строках «Слова о полку Игореве» — замечательного памятника древнерусской литературы XII в.:

У Бояна вещего, бывало,
Если петь он начинал о ком,
Мысль, как серый волк в степи, бежала,
Поднималась к облакам орлом...
Но не десять соколов взлетали,

А Боян персты на струны клал,

И живые струны рокотали

Славу тем, кто не искал похвал.

Церковная музыка

Древнерусская церковная музыка существовала в виде хорового пения без инструментального сопровождения (см. Хоровая музыка). Музыкальные инструменты в православной церкви были запрещены. Исключение составляло только искусство игры на колоколах, получившее развитие в разнообразных формах простого звона, перезвона, трезвона и т. д. Колокола среднего и большого размера часто получали собственные имена: из них особенно известны «Царь-колокол» (Московский Кремль), «Сысой», «Лебедь», «Баран» (Ростовский Кремль).

Церковное пение служило образцом высшего профессионализма, воплощалось в самых различных формах в практической и теоретической системе, которая получила название «система осмогласия», т. е. чередования групп напевов по периодам в восемь недель. Древнерусские песнопения — стихиры, тропари, кондаки — по вдохновению, профессионализму исполнения и силе художественного выражения не уступают ансамблям древнерусского зодчества, фрескам Феофана Грека и Андрея Рублёва.





Инструментальная музыка в Древней Руси, не получившая места среди искусств, обслуживавших церковь, развивалась в очень сложной и противоречивой обстановке. Но, несмотря на это, она процветала, уверенно занимая значительное место в общественной и культурной жизни народа. На музыкальных инструментах играли и любители и профессионалы-музыканты, певцы-рапсоды и скоморохи. Инструментальная музыка, и прежде всего «гусленое художество», сопутствовала многим сторонам жизни людей в Древней Руси.

В Новгороде найдены четыре вида музыкальных инструментов разных веков. Это гусли — струнный щипковый инструмент, гудки — трехструнные смычковые инструменты, сопели — духовые инструменты типа свистковой флейты и варганы — самозвучащие железные подковообразные инструменты. В светской музыке Древней Руси гусли были одним из ведущих инструментов. Письменные источники говорят об исключительной популярности гуслей и о широчайшем их распространении среди народа. Найденные в Новгороде гусли были пяти-, шести- и девятиструнными инструментами. Наиболее древний инструмент — пятиструнные гусли — найден в слоях середины XI века. Гусли различались между собой не только количеством струн, но и размерами. Самые большие достигали длины 85 см, а самые маленькие не превышали 36 см.

Гудки — прообраз современной скрипки — появились в Новгороде в XI веке. В разных хронологических слоях города их найдено более десяти экземпляров. Новгородские гудки абсолютно аналогичны трехструнным смычковым фиделям Франции, Италии, Германии, Англии того же времени.

Варганов в Новгороде найдено шесть экземпляров. Играли на варгане следующим образом. Играющий прикладывал удлиненные концы инструмента к зубам и поддерживал их губами. Вдувая и выдувая воздух, он одновременно щипками пальцев приводил в колебание язычок варгана, рот служил резонатором и одновременно аппаратом, изменяющим высоту звука.

Кроме хорового пения в Киевской Руси любили и сольное, особенно на княжеских пирах, где исполняли героические баллады, такие как «Слово о полку Игореве». В большинстве случаев певец сам аккомпанировал себе на гуслях. В «Слове» есть поэтическое описание такого представления: "То не десять соколов пускал Боян на стаю лебедей, то он пальцы свои искусные на живые струны накладывал. А те струны, будто сами, славу князьям пели".

Профессиональных певцов, по-видимому, было много. Они переходили с одного народного праздника на другой, выступая не только в княжеских хоромах, но и на городских торговых площадях и сельских ярмарках. Они, в основном, были известны как скоморохи. Скоморохи работали группами, и, как классу, им нужно отдать должное за сохранение в веках традиций древнего народного искусства в России.

Кроме гуслей, в древней Руси использовали другие разные музыкальные инструменты: сопели, бубны. Последние были также обязательной частью военных оркестров, вместе с суренками и трубами. Несомненно, хорошо известны были некоторые восточные инструменты, например сурка (зурна) и домра. Помимо военных оркестров, князья содержали специальные ансамбли для дворцовых пиров и празднеств.

Что касается религиозной музыки, то о языческих обрядах нам известно немного. Масуди упоминает музыкальные мелодии, которые мог слышать путешественник, приближаясь к определенным языческим капищам в земле славян. Известно, что языческие священнослужители балтийских славян использовали трубы.