

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

ИНСТИТУТ ИСКУССТВ

Кафедра теории, истории и
педагогике искусства

**ЭЛЕМЕНТЫ КУЛЬТУРЫ РУССКИХ СКОМОРОХОВ В
СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ**

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

Студента 5 курса 541 группы
направления подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура»
профиль «Руководство любительским театром»
Института искусств

СИВАТКИНА ЕВГЕНИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА

Научный руководитель

доцент, кандидат
педагогических наук

_____ Е.Г. Царькова
подпись, дата

Заведующий кафедрой

профессор, доктор
педагогических наук

_____ И.Э. Рахимбаева
подпись, дата

Саратов 2018

Введение. В истории России присутствует немало загадочных явлений. Одним из таких явлений являются скоморохи. С конца XVIII в. и до нашего времени ведутся споры об их происхождении, временных рамках их деятельности, репертуаре, профессиональной специализации, этимологии терминов, с ними связанных.

Зародившись почти с образованием Руси, скоморошество просуществовало несколько столетий. Его влияние на развитие разных видов искусств рассматривалось неоднократно исследователями А.А. Белкиным, Л.М. Ивлевой, В. Всеволодским-Гернгроссом, З.И. Власовой и другими. Развитие театра, светской музыки неразрывно связано с искусством скоморохов. Это обусловлено тем, что репертуар их был обширен и разнообразен, как и народное творчество, чёткую грань между которым и скоморошеским искусством установить невозможно. От скоморошских выступлений ведут свою родословную не только некоторые специфические явления фольклора, в частности, народного театра, но также цирк, эстрада, кукольный театр.

Социальное и культурное значение, которое имело скоморошество в России на протяжении всего периода своего существования (XI – середина XVII вв.), обуславливает выбор и актуальность **темы исследования** «Элементы культуры русских скоморохов в современном искусстве».

Объект исследования: искусство скоморохов.

Предмет исследования: Элементы культуры скоморохов в русском искусстве XX – начала XXI вв.

Цель дипломной работы выявить элементы искусства скоморохов в современном искусстве.

Задачи:

- представить основные теории происхождения скоморохов;
- проанализировать искусство скоморохов: репертуар, жанры, художественные средства, социальное и культурное значение;

- раскрыть роль скоморохов в становлении русского театра;
- определить особенности раскрытия образа скомороха в русском искусстве XIX-XX веков;
- определить традиции скоморошьяго искусства в современной культуре.

Методы исследования: теоретический анализ и обобщение научной литературы и материалов сети Internet. Методологическую основу исследования составляют работы А.А. Белкина, Газо, А. Зимина, А. Фаминцына, Кирпичникова и других.

Структура работы. Дипломная работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка литературы. В первой главе дается обзор теорий о происхождении скоморохов на Руси, проанализировано искусство скоморохов. Во второй главе рассматривается современное искусство в сопоставлении с искусством скоморохов. В заключении представлены итоги исследования.

Основное содержание работы. Основные гипотезы происхождения скоморохов. Скоморохи стали объектом исследования русских исследователей более ста лет назад. Изучением данного явления занимались такие крупные ученые как И. Беляев, А. Н. Веселовский и П. Морозов – до революции, Н. Финдейзен, А. Зимин и другие – в советское время, из современных исследователей – З.И. Власова, В.В. Кошелев, Л.М. Ивлева, С.Г. Максимов, Ю.И. Юдин.

С конца XVIII в. и до нашего времени в научной литературе ведутся споры о происхождении скоморохов, их профессиональной специализации, репертуаре, временных рамках существования. Необходимо также отметить, что точная этимология слова «скоморох» также не установлена до сих пор. Можно насчитать не менее двадцати попыток объяснить этимологию слова. А. Белкин, исследуя древнерусскую литературу, делает вывод, что «слово «скоморох» пришло к нам вместе с первыми переводами на

древнеславянский язык и, по крайней мере, до конца XIII века русскими писателями широко не употреблялось; вместо него писатели и переводчики употребляли другие слова, притом количество их весьма велико» [6, с. 22]. Скоморохов в древнерусской литературе именуют «глумцами», т.е. насмешниками, «веселыми», «глумотворцами» (глум – игра), «плясцами», «гудцами» или «гудошниками» (музыканты) и т.п.

Вопрос происхождения явления скоморошества на Руси также является полемичным. Напомним, что изучение истории русского скоморошества осложнено отсутствием исторических документов, скудостью документального материала. Поэтому следует говорить не о теориях возникновения скоморошества, а, прежде всего, о гипотезах.

Гипотезы возникновения скоморошества можно разделить на две группы. Первая отстаивает взгляд на скоморошество как на исконно русское и закономерно возникшее явление. Вторая утверждает его заимствованность. Наиболее убедительная гипотеза – появление скоморохов связано с «игрищным» этапом развития древнеславянской зрелищной культуры. Именно скоморохи являлись активными участниками игрищ, празднеств, обрядов: «Наиболее заметными фигурами на игрищах были скоморохи, и вполне проявилась их функция как организаторов, зачинателей, вдохновителей праздничного веселья» [6; 15].

Спорным вопросом в истории скоморошества являются его временные рамки существования. Большинство документов, отразивших деятельность скоморохов, относится к постхристианскому периоду XV-XVII вв.

Временные рамки существования скоморошества определены XI-XVIII веками. Появление скоморохов датировано XI веком, так как именно к этому периоду относится появление их изображений на фресках Софийского собора в Киеве. Кожаные маски скоморохов, найденные в Новгороде и Владимире, датируются археологами XII-XIV веками. Отсутствие каких-либо доказательств не дает ученым оснований говорить о более раннем зарождении скоморошества. Расцвет скоморошества исследователи относят к

XV-XVII векам, упадок они связывают с активной борьбой церкви и государства. Они обвиняли скоморохов в совершении разбоев: «скоморохи, совокупясь ватагами многими до 60, до 70 и до 100 человек», по деревням у крестьян, «едят и пьют сильно и из клетей животы грабят и по дорогам людей разбивают» [6, с.35].

Искусство скоморохов носило синкретический характер и включало в себя речевой жанр (пародии, каламбур), музыкальные жанры (песни, частушки вероятно), театральные жанры. Репертуар скоморохов включал в себя кукольные представления, юмористические сценки, пародии, цирковые элементы, ряженье. Скоморохи, используя слово как основной изобразительный прием, жесты, несложный грим, костюмы, достигали необходимого эффекта комически изобразить, рассмешить, остро и ярко передать явление.

В становлении русского народного театра искусство скоморохов сыграло существенную роль. При этом ученые разделяют влияние оседлых скоморохов и бродячих, так как их деятельность различалась по жанрам.

Оседлые скоморохи были активными участниками процесса становления народного театра живого актера. Бродячие оказались почти монопольными хозяевами таких форм, как «театр Петрушки», «медвежья потеха» – форм, которые дают возможность устраивать представления без долгих приготовлений, в любых условиях и в любое время. В процессе становления русского народного театра немаловажное значение имели игры ряженных, присутствующие в народных праздниках и обрядах. Игра ряженных близка театральной игре, но имеет свои отличия. Искусство скоморохов – балаган, театр Петрушки, игры ряженных, представления с медведем – всё это дало богатейший драматургический материал для развития русской народной драмы. Наиболее известными народными драмами были «Царь Максимильтян» (или «Максимилиан») и «Лодка». Обе драмы разыгрывали практически во всех областях России, они пользовались большой популярностью в рабочей, крестьянской, солдатской, разночинной среде.

Искусство скоморохов обогатило фольклорные жанры и сюжеты. В устном народном творчестве нашли отражение представления народа о скоморохах. Скоморохи были неотъемлемой частью народной жизни. Государство и церковь относились к скоморохам отрицательно, об этом говорят документы.

Культурное и социальное значение скоморохов рассматривается исследователями с точки зрения их функций. Скоморох – организатор, активный участник обрядовых праздничных мероприятий, игрищ, исполнитель былин, песен, сказок, шутник-балагур. Об этом свидетельствуют исторические документы.

Активное участие скоморохов в жизни народа способствовало приучению широких слоев населения к восприятию незамысловатых образцов раннего театрального искусства, скоморошье искусство явилось подготовительным этапом развития народного театра. Общественная функция скоморохов – сфера народной «смеховой культуры», карнавализованная сторона жизни.

Традиции русских скоморохов в искусстве. Традиции скоморохов присутствуют в современном искусстве – литературе, музыке, цирковом, театральном, эстрадном и киноискусстве. Скоморошество в современном понимании – это искусство перевоплощения, это восприятие мира через маску скомороха и отражение явлений этого мира в гротескных и сатирических образах, форма преподнесения правды. Обращаясь к толкованиям слово «скоморох», обратим внимание на то, что часто синонимом к нему выступает слово «шут». Например, в словаре В.И. Даля читаем: «Скоморох - ...потешник, ломака, гаер, шут; зап. медвежатник; комедиант, актер и пр.».

В XIX-XX вв. скоморошество, утратив свое первоначальное социокультурное значение, характерное для средневековой культуры, постепенно стало ассоциироваться с народным творчеством, которое обусловило возрождение национального самосознания. Поэтому в русском

искусстве XIX веке он предстает несколько идеализированно, как воплощение истинной народности, а в искусстве XX века он олицетворяет человека, который не вписывается в систему, не похож на других, пытается смехом, шутками сказать о серьезном.

Традиции скоморохов в искусстве конца XX – начала XXI вв. Как уже было отмечено, выступления скоморохов, особенно в поздний период существования, зачастую носили сатирический характер. В своих сценках скоморохи высмеивали богачей, недобросовестных церковнослужителей, власть. Сатирическое направление в русской литературе представлено широко. В XX веке сатира перекочевала из литературы на сцену театра и телеэкраны.

Эстрадное искусство обладает теми же свойствами, что и искусство скоморохов, – открытость, праздничность, краткость. В современных произведениях также отразились традиции скоморошьего пародийного искусства. Выступления современных скоморохов и шутов – это не только смешные выступления, главное не только рассмешить, но и привлечь к злободневным социальным проблемам. Жанр пародии был особенно популярен в 1990-е годы. В современном музыкальном искусстве скоморошество, шутовство распространено в разных музыкальных направлениях. Современных скоморохов и шутов со скоморохами прошлого роднит стремление развеселить народ, отвлечь от насущных проблем, заставить смеяться. В этом особая роль принадлежит клоуну. Клоун – это цирковой, эстрадный или театральный артист. В своих выступлениях клоуны активно используют приемы гротеска и буффонады. По сей день продолжают существовать массовые праздники и гулянья, но уже в видоизмененном виде, многие традиции утрачены. Но традиции скоморошества в них проявляются: яркость, музыкальность, быстрота смена декораций, сюжетов. Будет ли веселым праздник – по-прежнему зависит от актеров, от их таланта, умения общаться, организаторских способностей и умения вовлечь всех в праздничное действо.

В XXI веке сохраняется и уличный театр, истоки которого кроются в театре скоморошьем. Само название – уличный театр, или площадной, – говорит о том, что представления даются на улице, без оборудованной сцены, в оживленных местах города. Во время представлений зрители часто вовлекаются в действие. Большое значение имеет импровизация, находчивость артиста, быстрота реакции. Распространенными видами уличного театра являются мистериальный, театр огня, пантомимы. Кукольный скомороший театр существует и сейчас, но в основном в детском варианте. Во многих городах имеется театр кукол. Основным репертуаром таких театров являются спектакли для детей. Современное театральное искусство активно использует стилистику выступлений скоморохов. Таким образом, связь искусства скоморохов с современным искусством прослеживается на уровне: жанров, сюжетов, языковых средств.

Общими чертами также являются сатирическая направленность, пародийность представлений.

Исследуя особенности искусства скоморошества всех времен, можно в заключение отметить основные его характерные черты:

– синкретизм (выступления скоморохов содержат элементы музыки, танца, вокального искусства, пантомимы и др.)

- театральность выступления;
- юмор, сатира, ирония, гротеск;
- пародийность;
- игра слов;
- лаконичность и простота.

Заключение. Подведем итоги данного исследования. Анализ исследовательской литературы, в частности трудов И. Беляева, А. Н. Веселовского, П. Морозова, А. С. Фаминцына, З.И. Власовой, А.А. Белкина, показал, что все-таки целесообразнее связывать появление скоморохов с «игрищным» этапом развития древнеславянской зрелищной культуры, так как именно скоморохи являлись активными участниками игрищ, празднеств,

обрядов. Временные рамки существования изучаемого явления определены исследователями с IX века по XVIII.

Вопрос о том, из чего же состоял репертуар скоморохов, является одним из самых обсуждаемых исследователями. К сожалению, говорить о репертуаре скоморохов затруднительно из-за недостатка текстов. Очевидно, что искусство скоморохов носило синкретический характер и включало в себя речевой жанр (пародии, каламбур), музыкальные жанры (песни, частушки вероятно), театральные жанры. Также репертуар включал в себя кукольные представления, юмористические сценки, пародии, цирковые элементы, ряженье. Скоморохи, используя слово как основной изобразительный прием, жесты, несложный грим, костюмы, достигали необходимого эффекта комически изобразить, рассмешить, остро и ярко передать явление.

Скоморохи повлияли на развитие музыкального, театрального искусства. До XVII века скоморохи были единственными представителями светской музыки в России. Особенно учеными, в частности П.Н. Берковым, А.А. Белкиным Д.А. Гавриловым, подчеркивается роль в становлении русского народного театра. При этом ученые разделяют влияние оседлых скоморохов и бродячих, так как их деятельность различалась по жанрам. Оседлые скоморохи были активными участниками процесса становления народного театра живого актера. Бродячие оказались почти монопольными хозяевами таких форм, как «театр Петрушки», «медвежья потеха» – форм, которые дают возможность устраивать представления без долгих приготовлений, в любых условиях и в любое время.

Театр на Руси вобрал многообразные элементы русской культуры, несомненное влияние на него оказали народные традиции. Комические диалоги, присутствующие в репертуаре скоморохов, несли в себе и драматические элементы. Скоморохи в своих выступлениях стремились к убедительному изображению героев показываемых сценок, индивидуализировать манеру речи каждого из персонажей.

Тема «скоморохи и театр» обширна, для детального ее изучения необходимо рассматривать как чисто театральные, так и близкие театру формы народного творчества, например театр "Петрушки", медвежью потеху, раек и т. д. Несмотря на то, что большинство исследователей считают, что русский театр возник три столетия назад, театральные зрелища зародились гораздо раньше. Именно они сыграли немаловажную роль в возникновении русского театра и несомненна роль скоморохов в его развитии.

Культурное и социальное значение скоморохов рассматривается исследователями с точки зрения функций скоморохов. Скоморох – организатор, активный участник обрядовых праздничных мероприятий, игрищ, исполнитель былин, песен, сказок, шутник-балагур.

Активное участие скоморохов в жизни народа способствовало приучению широких слоев населения к восприятию незамысловатых образцов раннего театрального искусства, скоморошье искусство явилось подготовительным этапом развития народного театра.

Во второй главе показано, что постепенно скоморошество, утратив свое первоначальное социокультурное значение, стало ассоциироваться с народным творчеством, которое обусловило возрождение национального самосознания. Говоря об образе скомороха в русском искусстве XIX-XX вв. нужно отметить, что он предстает несколько идеализированно, как воплощение истинной народности, а в искусстве XX века он олицетворяет человека, который не вписывается в систему, не похож на других, пытается смехом, шутками сказать о серьезном.

Скоморохи, исчезнув как социокультурное явление из жизни народа, переместились в пространство художественное. Живопись, музыка, литература XIX-XXI вв. обращаются активно к народному творчеству, стараются воскресить ушедшую эпоху, показать мир народный.

XXI век пытается повторить искусство скоморохов. Анализ исследовательской литературы свидетельствует о том, что скоморохи не

исчезли в XVIII в., их искусство видоизменилось, приняло, в соответствии с требованиями времени, иное обличье. На его основе появились музыканты-инструменталисты, скрипачи, балетные танцоры, театральные актеры, актеры-пародисты, сатирики и т.д. Связь современного искусства с их искусством прослеживается на уровне жанров, сюжетов, языковых средств. Общими чертами также являются сатирическая направленность, пародийность представлений.