

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории, истории и педагогики искусства

**СТАНОВЛЕНИЕ РУССКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТЕАТРА В
КОНЦЕ XVII – НАЧАЛЕ XVIII ВЕКА**

**АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
БАКАЛАВРА**

студентки 5 курса 541 группы Института искусств
направления 51.03.01 «Народная художественная культура»
профиль «Руководство любительским театром»

БИЛЮКОВОЙ ИРИНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ

Научный руководитель

доцент, кандидат педагогических наук _____ Е.Г. Царькова

Заведующий кафедрой

профессор, доктор педагогических наук _____ И.Э. Рахимбаева

Саратов 2019

Введение

XVII век в России стоит на грани двух больших эпох — Средневековья и Нового времени. В середине XVII века вокруг Москвы произошло объединение и слияние территорий удельных княжеств. Образовалось государство Российское. Образование общерусского рынка, громадные социальные движения, выдвижение на историческую арену новых социальных слоев — все это способствовало значительным переменам в культурной жизни страны, росту новых представлений и нового сознания.

В течение всего XVII в. происходило накапливание практических знаний. Особенно велик вклад русских людей XVII в. в мировую географическую науку. В XVII в. переводится много иностранных книг, исторических, географических, медицинских, философских и т. д., делаются попытки создания ряда собственных практических руководств по математике, физике и химии.

В XVII в. начинает живо ощущаться потребность в образовании: именно этим было вызвано во второй половине XVII в. устройство правительственных и частных школ. В 1668 г. в Китай-городе была открыта школа для преподавания грамматики славянского, греческого и латинского языков. В 1680 г. открылась школа при Печатном дворе, где обучение велось также по преимуществу языкам. В 1685 г. начались занятия в московской Славяно-греко-латинской академии. Преподавателями ее были ученые греки — братья И. и С. Лихуды. Славяно-греко-латинская академия была первым высшим учебным заведением в России.

С XVII столетия происходит становление русской нации и начинает складываться ее национальная культура.

Значительные перемены происходят и в русском искусстве. Эти перемены вызваны все более и более укреплявшимися связями с Украиной, Белоруссией, Польшей и с Западной Европой.

В русской живописи XVII в. заметен все больший отход от условности средневекового искусства, от заветов старого иконописного письма. Иконописцы стремятся к реальной передаче внешнего мира, к правдивому и точному изображению жизни. Это стремление к реалистической манере письма особенно ярко проявляется в творчестве крупнейшего русского художника XVII в. Симона Ушакова.

Во второй половине XVII в. разворачивается интенсивная деятельность Оружейной палаты (в Московском Кремле), ставшей своеобразной русской Академией художеств. Здесь сосредоточивается много русских и иноземных художников. Сам факт приглашения в Россию иностранных художников говорил о том, что русская иконопись перестала удовлетворять вкусам большинства общества. Все сильнее и смелее проявлялась тяга к европейской живописи, к ее более реалистическим принципам.

Историко-литературное значение XVII в. не получило еще достаточно точного определения. Одни исследователи, и их большинство, относят XVII в. целиком к древней русской литературе, другие — видят в нем появление литературы новой, третьи вообще отказываются дать ему ту или иную историко-литературную характеристику. Это век, в котором смешались архаические литературные явления с новыми, соединились местные и византийские традиции с влияниями, шедшими из Польши, с Украины, из Белоруссии. Это век, в котором одновременно возникают литературы придворная и демократическая.

В том же XVII в. появляются профессиональные авторы, усиливаются чувства авторской собственности и интереса читателей к автору произведения, к его личности, развивается индивидуальная точка зрения на события и пробуждается в литературе сознания ценности человеческой личности самой по себе, независимо от ее официального положения в обществе.

Все эти и иные явления XVII в. сделали возможным ко второй трети XVIII в. включение русской культуры в общеевропейское развитие.

Именно в XVII в. происходит и возникновение первого профессионального русского театра.

Верхушка феодального общества России старалась изо всех сил подражать новым культурным веяниям, которые появлялись в стране благодаря иностранным гувернерам и гастролям известных в Западной Европе актеров. Царь Алексей Михайлович, запретивший народные скоморошьи театры, любил пышные придворные празднества и театрализованные церемонии. Царские развлечения – соколиная и псовая охота – проводились по специально написанным для этого сценариям. Причем тексты были снабжены иллюстрациями и печатались в типографиях.

Театрализованные церковные представления «Пещное действо» и «Хождение на осляти» были призваны продемонстрировать могущество Бога и его служителей – церковников. Они происходили на театральных подмостках на фоне богатых декораций и с использованием различных технических приспособлений. Спектакль «Пещное действо» являлся инсценировкой библейской легенды о царе Навуходоносоре, который возомнил себя выше Бога и был за это наказан. Постановка была очень популярна в конце XVI века, но в связи с усилением во второй половине XVII века царской власти была запрещена.

Единство государственной и церковной власти при явном превосходстве последней было показано в постановке «Хождение на осляти», сюжетом для которой также служила библейская легенда о вхождении Иисуса Христа в Иерусалим. В эпоху российского императора Петра I, после ликвидации патриаршества, показ этого спектакля также был прекращен.

Таким образом, конец XVII века в русской культуре характеризуется зарождением ранней драматургии и профессионального русского театра, в формировании которого принимали участие представители самых разных слоев общества. Причем большинство из них являлись выходцами из крепостных

людей, служащими Посольского и Аптекарского приказов, Оружейной палаты и Печатного Двора.

Цель нашего исследования – определить условия, способствующие становлению русского профессионального театра на рубеже XVII-XVIII вв.

В задачи исследования входило:

- изучить литературу по теме исследования;
- охарактеризовать пратеатральные формы в русском народном искусстве;
- определить значение церковного и школьно-церковного театра для становления светского театра в России;
- проанализировать деятельность русского придворного театра XVII века и выявить роль личности в становлении первого театрального опыта;
- рассмотреть процесс становления первых профессиональных театров в России первой трети XVIII века.

Методологическую основу составляют труды Акимовой Т.М., Асеева Б.Н., Беркова П. Н., Всеволодского-Гернгорсса В.Н., Гусева В. Е., Данилова С.С., Кузьмина А., Стариковой Л.М. и других ученых.

Структура работы. Работа включает введение, две главы, заключение, список использованной литературы, два приложения.

Первая глава посвящена изучению народных и церковных истоков русского театра в России. Во второй главе прослеживаются процесс создания и функционирования первых профессиональных театров при Алексее Михайловиче, Петре I и его приемниках.

Основное содержание работы

В первой главе представлена характеристика пратеатральных форм в русском народном искусстве. Выявляются элементы театрализации в хороводных песнях: пантомимное воспроизведение участниками хоровода того, о чем пелось в песне; осложнение хороводной песни разного рода

диалогами; индивидуализированные разговоры отдельных участников. Рассматривается семейно-бытовой обряд русской народной свадьбы – грандиозная, «многоактная» инсценировка, широко использующая песенные и игровые моменты. Раскрываются театральные элементы народных календарных обрядов, восходивших к языческим временам, но постепенно и довольно причудливо ассимилировавшихся с праздниками христианской религии. Дается характеристика народной драмы.

Второй параграф первой главы посвящен анализу церковного и школьно-церковного театра и определению их значения для становления светского театра в России. Проводится сравнение театральных форм в церковной западноевропейской и русской культуре. Прослеживается выявление светских черт в религиозных формах школьного театра.

Во второй главе анализируется личностный вклад в становлении первого театрального опыта. С этой целью проанализирована деятельность Алексея Михайловича Романова (Тишайшего) (1629-76), Артамона Сергеевича Матвеева (1625-82), Иоганна Готфрида (Готлиба) Грегори (умер 16 февраля 1675 г.), Петра I. Проводится анализ деятельности русского придворного театра XVII века.

В заключении представлены итоги исследования.

Список использованных источников включает 50 наименований.

Приложение 1. – иллюстративный материал; приложение 2 – Урок на тему: «От хоровода до театра».

Заключение

1.

Истоки театрального творчества коренятся в таких формах массовых народных зрелищ, обрядов, игр, которые содержат моменты эмоциональной выразительности, художественной конкретности и наглядности, сценического образа.

- Элементы театрализации получили наибольшее распространение в **хороводных песнях**. Простейшей формой их театрализации было *пантомимное воспроизведение* участниками хоровода того, о чем пелось в песне. Другой формой театрализации хороводов было *осложнение хороводной песни разного рода диалогами*. В порядке дальнейшего усложнения диалога в хороводных песнях появляются *индивидуализированные разговоры отдельных участников*.

- Более усложненные театральные формы находятся в **народных «игрищах»**.

- Грандиозной, «многоактной» инсценировкой, широко использующей песенные и игровые моменты, был **семейно-бытовой обряд русской народной свадьбы**.

- Еще больше были насыщены театральными элементами **народные календарные обряды**, восходившие к языческим временам, но постепенно и довольно причудливо ассимилировавшиеся с праздниками христианской религии.

- Из хороводов, народных «игрищ», календарной и семейно-бытовой театрализованной обрядности и впитавшей в себя также ряд сторонних влияний (скоморошеского творчества, школьно-церковного театра, профессиональной литературы и т. д.) возникает **народная драма**.

- На развитие театральной культуры оказывает влияние деятельность **скоморохов**.

2.

В создании русского профессионального театра значительную роль сыграли церковный и школьно-церковный театр. «Школьный театр» XVIII столетия дает базовую основу для развития «домашнего», «семейного» театра, который расширяется до колоссальных размеров «приусадебного» («крепостного») театра. Светская тематика и характеристика персонажей

оказывает особое воздействие на структуру и специфику «школьной драмы», предвосхищая появление новой литературной драматургии.

3.

Первый государственный профессиональный театр России был создан во второй половине XVII века. Его созданию предшествует театрализация проведения придворных празднеств и приемов, пышность, великолепие дворцовых церемоний и обрядов, отличавшихся театральностью.

В 1613 году при дворе царя Михаила были выстроены «потешные хоромы», в которых выступали русские и иностранные «потешники» — придворные скоморохи («весёлые»), гусельники, домрачи и пр.

К 1660 относится и попытка Алексея Михайловича **организовать первый придворный театр**. Однако первый спектакль русского придворного театра состоялся лишь в 1672.

В деле устройства первого профессионального русского театра огромную роль сыграл **личностный фактор**. Первое место принадлежит, конечно, царствующему **Алексею Михайловичу Романову (Тишайшему) (1629-76)**. Вторая личность, непосредственно связанная с устройством театра, - **Артамон Сергеевич Матвеев (1625-82)**. Третье имя – **Иоган Готфрид (Готлиб) Грегори (умер 16 февраля 1675 г.)**

Частная инициатива отдельных личностей (включая личность царя) выступала в качестве «динамического элемента» становления первого театрального опыта. Личностное начало первых организаторов театрального дела оказало несомненное влияние на характер сценических постановок и определило процесс последующего за ними профессионального обучения «комедийному» искусству.

Первые театральные постановки являются переходом от традиции обрядового действа, происходящего в настоящем «мифическом» времени, к формированию «художественного сознания» с целью восприятия «сценической» иллюзии «вымысла» («впечатление «второй», художественной

действительности» по выражению Д.С. Лихачева). Сюжеты первых спектаклей – трагедия «Эсфирь», «Артаксерксово действо» – отличались включением личных и современно-исторических мотивов в контекст религиозных сюжетов, что является нарушением определенных, заведенных традицией норм и правил и отличительной чертой первых театральных спектаклей в России.

На построении первых спектаклей сказалось влияние традиций западноевропейской драматургии, особенно английских комедий пьес из репертуара английских трупп, выступавших с конца XVI века в странах европейского континента. Английские комедии отличались яркой зрелищностью, натуралистическими изображениями сцен пыток, казней, грубостью фарсовых эпизодов.

Придворные спектакли ставили с большой роскошью. Они отражали характер двора пышного, богатого.

В спектаклях использовались **музыка, пение, танцы**. Нередко звучали орган, трубы и другие инструменты.

Оба театральных здания и комедийная хоромина в Преображенском и комедийная палата в Кремле имели обширные и хорошо оборудованные **сцены**.

В изобразительных средствах спектакли русского театра не уступали западноевропейским. Каждый спектакль имел **специальное оформление**, писались *подъемные декорации* и *боковые кулисы* рамы перспективного письма.

Первыми **исполнителями** пьес, шедших на сцене придворного театра, были подростки и юноши дети иноземцев из Немецкой слободы. Но уже менее чем через год руководителю театра Иоганну Грегори было поручено обучать комедийному строению 26 русских детей из мещан и подьячих, которые должны были составить профессиональную русскую труппу.

Путь первого русского профессионального театра был недолог: его фактическое существование прекратилось вскоре после смерти Алексея Михайловича, в 1676 году.

4.

Петру I также не удалось создать постоянного публичного театра. Обе его попытки — и московская, и петербургская — не дают нужных результатов. Тем не менее, необходимо отметить значение попыток создания общедоступного публичного театра.

1. Именно в петровскую эпоху *закладывается прочный фундамент для дальнейшего развития русского театра.*
2. При Петре I *перед театром вполне отчетливо ставятся политические и художественные задачи* — служить делу государственного строительства России.
3. В эту пору *складывается ранняя русская драматургия* — часть новой светской художественной литературы.
4. *Впервые театр становится средством просвещения широких масс,* — правда далеко не достигая в этом смысле цели, но все же функционируя как театр публичный и общедоступный.
5. В петровскую эпоху появляются в России *первые профессиональные антрепренеры,* стабилизируется актерская профессия, появляются на сцене первые актрисы.

Некоторое время после смерти Петра I русский театр продолжает развиваться главным образом в формах секуляризованного школьного театра, любительского театра, театра городских «низов». Но и здесь осваивается все то, что принесла петровская эпоха русской театральной культуре. И здесь накапливаются силы для борьбы за дальнейшее утверждение национального русского театра.