Введение

Театр - это искусство, которое в первую очередь учит быть человеком, чувствовать и сопереживать. Ничто так, как театр, не оказывает на людей сильное эмоциональное влияние. И только театр может дать заинтересованному человеку живое восприятия действительности. Он одаривает своих зрителей истинными ощущениями и эмоциями. Очень интересна история возникновения театра в России. Театр сыграл колоссальную роль в культурном развитии славян.

Актерские действа известны издавна. Сначала они были связаны с религиозными празднествами или с языческими обрядами.

Обрядовый театр

Среди разновидностей театра, рассматриваемого не в узко формальном значении этого слова, не в традиционном его аспекте, а в несколько расширенном его понимании, особняком стоит театр, которому приличествует название обрядового.

Так как эта дифференциация не получила еще всеобщего признания, -- спрашивается, имеем ли мы основание говорить о подобном явлении, как именно о театре? Не осторожнее ли употреблять, в соответственном случае, вместо выражения «обрядовый театр» -- просто «обряд» или «обряды драматического характера»?

Такая осторожность, пожалуй, совершенно излишня, ибо что представляют собой праздничные ритуальные действия, сопровождаемые песнями, плясками, ряжением и пантомимой (нередко с «диалогом» действующих лиц), которые совершаются, по раз выработанному «чину», охотничьим племенем или земледельческой общиной, как не подлинный театр?

Правда, такой примитивный театр имеет свою отличную от прочих театров существенную особенность. Она состоит в том, что содержанием и формой ему служат не вольно-творческие сценические произведения, а лишь издревле установленные и имеющие магическое значение обряды; но, в общем, такой театр, со строго ограниченным специфическим репертуаром, является, в своих основных зрелищных чертах, самым настоящим театром.

Игрища

Как и другие виды искусств, театр создавался народом на заре своей жизни, в эпоху древнекаменного века, когда человек еще не считал его искусством. Участвовали в труде и песни, ритмически организовывавшие коллективный труд, помогавшие человеку, например, когда он молотил, мял глину и т.п.

Зародышами театрального искусства были *ряжение* и маскирование первобытного охотника в шкуры и подражание повадкам и голосу животных или птиц, к которым он подкрадывался; он становился похожим на них настолько, что те подпускали его на близкое расстояние. Так охотник оказывался как бы «актером», игравшим роль животного или птицы. В дальнейшем человек рядился животным или птицей и не во время охоты и в таком виде проделывал все то, что полагается на охоте, наподобие того, как это бывает в играх. Сюжет таких игр осложнялся; на древнерусском языке они назывались *«игрищами»,* а изображение животного или птицы называлось «лицедейством». Игрища, конечно, не были охотой, но в то же время не теряли с ней связи, становились ее своеобразной репетицией, подготовкой к ней охотников. Еще позже они стали исполняться вообще независимо от охоты, например на народных празднествах. Тут игрища уже утрачивали связь с трудом, делались развлечением, и, наконец, стали восприниматься как художественные произведения. Так зародилось театральное искусство. Но это был только начальный, «игрищный» этап его развития. А за ним следовал «зрелый» этап, рассчитанный на стороннего зрителя.

Первоначально игрища были беспорядочными, но постепенно приобретали круговую форму, а движения становились ритмически четкими. Игрища водились влево и вправо под хоровые песни, почему и стали называться «хороводами». Хороводы бывали простые - фигурные и сложные - драматические, т.е. воспроизводящие в действии содержание песни. Содержание заимствовалось из самых разнообразных областей трудовой жизни - охоты, земледелия, семейных отношений и прочее. Круговой хоровод разбивался на два полухория, перекликающихся друг с другом: участники хоровода становились в две шеренги и то наступали друг на друга, то расходились.

По мере развития хор выделял из своей среды наиболее умелых певцов и *лицедеев*(профессиональный исполнитель ролей в театральных спектаклях, кинофильмах и т. п.; актёр); они и разыгрывали между собой основное содержание песни, а хор им только подпевал. С развитием содержания песен число лицедеев постепенно росло и привело, в конце концов, к тому, что роль хора уменьшалась или он совсем умолкал. Так закладывалось основание драмы в современном нам понимании этого слова. Когда драматическое действие стало привлекать зрителей, оно начало развиваться с учетом их интересов и в нем усиливались зрелищные черты.

Скоморохи

Выделяющиеся из хора отдельные исполнители постепенно делали лицедейство своей специальностью, своей профессией. В средние века (XI-XVII) на Руси они получили название *скоморохов* и были главными участниками игрищ; они сочиняли передававшиеся из поколения в поколение игрищные, драматические произведения, которые состояли из лицедейства, песен, плясок, сопровождавшихся игрой на музыкальных инструментах. Скоморохи были мастерами, умельцами игрищного дела и входили в сословие ремесленников. Искусство скоморохов очень разнообразное. Они были певцами, сказителями, сказочниками, плясунами, лицедеями, музыкантами. Очень разнообразно и содержание их творчества, отличавшееся исключительной жизнерадостностью. Наиболее интересным и важным в их искусстве был «глум», т.е. насмешка, сатира, направленная как против отрицательных сторон народного быта, так и против феодальных верхов. Однако встречались тогда и придворные, княжеские и боярские скоморохи, в задачу которых входило воспевание своих господ. Искусство скоморохов было подлинно народным. Все это привело к тому, что по мере усиления церковного влияния на Руси духовенство стало всячески преследовать скоморохов, объявило их служителями дьявола, а их искусство «бесовским», «сатанинским». Однако народ любил своих скоморохов, и их искусство пускало все более и более глубокие корни в массы, становилось массовым.

Сведения о скоморохах до XVI века разрознены и свидетельствуют лишь о преследовании их церковью. Но с XVI века история скоморохов проясняется: они причисляются к ремесленникам, селятся особыми деревнями и в городах слободками или, образуя «ватаги» (артели, группы), бродят в поисках заработка по русской земле. Формирование ватаг способствовало увеличению числа участников в игрищах, развитию сюжетов, в результате чего складывались народные драмы. Вместе с тем отчетливее обнаруживалась их специализация (вожаки медведей или других ученых зверей, кукольники, музыканты, лицедеи - «потешные» или «веселые» ребята и т.п.). Из театральных атрибутов скоморохи использовали кукол, маски, раёк, первые музыкальные инструменты -- гусли, дудки, и т. д. Однако балаганы ещё долгое время продолжали существовать как места для ярмарочных представлений, да и сами эти шутейные представления на ярмарках, городских и рыночных площадях получили название балаганов. Сюжеты и шутки балаганных выступлений были грубыми, в основном с «физиологическим уклоном» -- это были представления для народа, и темы выбирались понятные для самых низких слоёв общества. Поэтому само слово *«балаган»* со временем приобрело презрительный оттенок и стало значить шумное сборище многих людей с дурным вкусом. Однако не учитывать значение балаганных выступлений в развитии театрального искусства на Руси невозможно.

В 1648 году по царскому указу представления скоморохов были запрещены. Объясняется это, во-первых, политическими причинами. В середине XVII века народ все чаще поднимает восстания против бояр, церкви и самого царя, а скоморохи, народные затейники и сатирики, конечно, были в большинстве на стороне народа и своим искусством не раз напоминали зрителям, как богачи и церковники угнетают и обманывают народ. Во-вторых, культура России развивалась, потребности зрителей росли; немудреные шутки скоморохов веселили по-прежнему, но русскому зрителю этого было уже мало. Ему был нужен настоящий театр. Однако искусство скоморохов не умерло, а лишь приняло в новых условиях новые формы. Оно живет в народе и в наше время.

|  |
| --- |
| Русский театр XVII века  Новый период русской истории, начавшийся приблизительно в XVII веке и относившийся ко всей жизни русского народа, сказался и в театральном искусстве. Русский театр вступил в «зрелый» этап своего существования. Он отличался от игрищного тем, что театральное искусство стало зрелищным. Выступления перед публикой стали профессией. Устная драматургия сменилась письменно - книжной. Для театральных представлений стали строить специальные здания.  Народный устный игрищный театр продолжал существовать, но в то же время стали организовываться церковно - школьный, боярский?и царский придворный театры. Резкое их разграничение произошло лишь в XVIII веке.  Народные массы первыми создали театр нового типа. Инициаторами его были городские слобожане, мелкое духовенство и волго-донское казачество. Ремесленники, выходившие из сельских местностей на отхожие промыслы в города, в 30-х годах 17 века имели свой кукольный театр, получивший впоследствии название *театра Петрушки*.  Театр Петрушки  В театре Петрушки рассказывалось о том, как молодой парень, придя в город на заработки, поддается городским соблазнам и начинает гулять и бесчинствовать. Конец представления соответствовал религиозным взглядам того времени: черт уносил молодца в ад. Постепенно содержание представлений Петрушки изменялось, появлялись все новые варианты. Но главное оставалось неизменным: Петрушка - это веселый, озорной, ловкий и непобедимый герой народной кукольной комедии. Зрители с восторгом следили, как он одурачивал и побеждал духовенство и представителей власти. Он долгое время оставался любимым героем кукольного театра. |

«О царе Ироде»

На рубеже XVI - XVII веков появляется устная народная драма на легендарную тему «О царе Ироде». В ней рассказывается о том, как Ирод, опасаясь захвата власти евреями, приказал уничтожить всех еврейских младенцев. За такое злодеяние царь был казнен и обречен на вечные страдания в аду. Эта пьеса пользовалась успехом, потому что в народе сохранилась память о злодеяниях царей Ивана Грозного и Бориса Годунова, по приказу которого якобы был убит царевич Дмитрий. Следующая дошедшая до нас устная драма была сложена, как и многие песни в казачьей среде, и посвящена любимому народному герою Степану Разину и его астраханскому походу. Эта устная драма имела несколько названий. Самое распространенное из них - «Лодка».

Все пьесы народного театра были каждая по-своему направлены против властей.

Церковно - школьный театр в России создал ученый монах *Симеон Полоцкий*. В середине 60-х годов XVII века он написал комедию «Блудный сын». Эта пьеса была направлена против молодых людей, которых родители в те годы посылали учиться за границу, а они растрачивали отцовские деньги. Пьеса призывала их одуматься и раскаяться. Эта пьеса была первой русской письменной драмой . Развитие русской драматургии в ближайшее за тем время шло по пути, указанному Симеоном Полоцким.

Иоганн Готфрид Грегори

Иоганн (Яган) Готфрид Грегори (нем. Johann Gottfried Gregory; 1631, Мерзебург -- 1675) -- приходской учитель влютеранской церкви Св. Михаила, в 1670--1675 -- пастор общины свв. Петра и Павла в московской немецкой слободе, один из организаторов и режиссёров первого придворного театра в России.

Сын марбургского врача и пасынок лейб-медика Лаврентия Алферовича Блументроста; прибыл в Москву в 1658 году и занял место приходского учителя при старолютеранской кирке, а позднее -- место пастора при новой кирке. Красноречие и ученость создали Грегори ожесточенных врагов в лице старых пасторов немецкой слободы Фокеродта и Фадемрехта; но его спасало заступничество влиятельного генерала Баумана. В середине 1660-х годов он ездил в Германию с поручением русского правительства приискать «рудознатцев и добрых суконного дела мастеров». По возвращении он устроил при своей кирке школу для детей православного и лютеранского исповеданий, при которой основал домашний театр для представления пьес духовно-нравственного содержания.

Узнав об этом через боярина Матвеева, царь Алексей Михайлович приказал Грегори «учинить комедию, а на комедии действовать из Библии книгу Эсфирь и для того действа устроить хоромину вновь» (в селе Преображенском). Грегори вместе с учителем приходской школы Юрием Гивнером (Михайловым) собрал на Москве «детей разных чинов служилых и торговых иноземцев, всего 64 человека» и стал с ними разучивать комедию о Есфири, или так называемое «Артаксерксово действо», разыгранное 17 октября 1672 года Невиданное дотоле зрелище очаровало царя, следившего за ходом пьесы в продолжение 10 часов непрерывно; он щедро наградил комедиантов и Грегори.

В 1673 году пастор стоял уже во главе целой школы, в которой обучались «комедийному делу» 26 человек мещанских детей. Репертуар Грегори -- преимущественно «потешные, радостные комедии». В постановке пьес принимал участие и Лаврентий Рингубер, записки которого «Relation du voyage en Russie fait en 1684» (Берлин, 1883) служат главным источником для биографии Грегори. После смерти пастора руководство театром перешло к Гивнеру, однако позднейшие постановки не сопровождались успехом у придворной публики, и театр вскоре закрылся.

Грегори поставил комедию об «Эсфири», и спектакль понравился, но двору нужен был национальный русский театр. Поэтому год спустя царь приказал тому же Грегори и еще двум преподавателям немецкой школы обучить труппу из русских юношей. Женщины тогда на сцене не выступали. В 1675 году после смерти Грегори, труппа стала полностью русской. Все пьесы имели политический характер - призывали боярство к смирению, подчинению царю и будили патриотические чувства. В числе последних была переделка трагедии Марло «Тамерлан Великий» под названием «Комедия о Баязете и Тамерлане». В репертуар включались пьесы с таким расчетом, чтобы зритель, смотря спектакль, находил связь между сценическим действием и волнующими его событиями. Такими событиями для того времени была война с Турцией и борьба с боярством. После смерти царя организованные им спектакли прекратились, но развитие театра в России не заглохло. Устраивались театральные представления при правительнице царевне Софье и молодом ПетреI. Принявшись за дело преобразования России, Петр I впервые организовал общедоступный театр (т.е. не только для царя и придворных). Театральное искусство при царях Алексее и Петре I отличалось стремлением к сценической правде. Пьесы были перенасыщены действием, героическими поступками, комическими сценками и т.д. Это особенно нравилось широкому городскому зрителю, который принялся организовывать свои городские публичные представления. Но государственный театр по-настоящему был создан только в 1756 году благодаря энергии актера Ф.Г. Волкова и писателя драматурга А.П. Сумарокова.

|  |
| --- |
|  |
| Школьный театр  **театр искусство постановка**  Кроме придворного, в России в XVII веке сложился и школьный театр при Славяно-греко-латинской академии, в духовных семинариях и училищах Львова, Тифлиса, Киева. Пьесы писались преподавателями, и силами учащихся ставились исторические трагедии, аллегорические драмы, близкие европейским мираклям, интермедии - сатирические бытовые сценки, в которых звучал протест против общественного строя. Интермедии школьного театра заложили основу комедийного жанра в национальной драматургии. У истоков школьного театра стоял известный политический деятель, драматург Симеон Полоцкий.  Появление придворных школьных театров расширило сферу духовной жизни русского общества.  В истории русской художественной культуры, в истории духовной жизни русского общества театру принадлежит исключительно важное место. Постоянный профессиональный публичный театр возникает в России в силу ряда исторических причин лишь в середине XVIII века. Этому рубежу в истории русского театра предшествует, однако, многовековая предыстория -- устная народная драма, родившаяся из хороводных игрищ, творчество народных лицедеев-скоморохов, литургическая драма, драматургические и сценические опыты школьного и студенческого театра, наконец, неоднократные попытки создания придворных трупп с участием русских актеров и первые публичные представления в начале XVIII века. Богатая самобытная национальная традиция и усвоение опыта европейского театрального искусства, живая связь с общественными потребностями эпохи позволяют русскому профессиональному публичному театру, возникшему из двух встречных потоков -- дворянского просветительства и низового театрального движения, в удивительно короткие исторические сроки достичь художественной зрелости | |