

Министерство образования и науки Российской Федерации

ФГБОУ ВО «САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории, истории и
педагогике искусства

Скоморошество в истории хореографического искусства

АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА

студентки 5 курса 531 группы
направления подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура»
профиля «Руководство хореографическим любительским коллективом»
Института искусств

Азовцевой Марии Андреевны

Научный руководитель
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры теории, истории и
педагогике искусства

_____ Е.П. Шевченко

Заведующий кафедрой
доктор педагогических наук, профессор

_____ И.Э. Рахимбаева

Саратов-2018

Введение. На современном этапе развития общества проблема возрождения традиционной народной культуры является наиболее актуальной, поэтому так важно сохранить и передать ее следующим поколениям. Народные праздники, обряды и обычаи всегда являлись некой школой нравственности, школой взаимоотношений людей, школой привития основных моральных норм общества. Изучая, русский музыкальный и танцевальный фольклор, стоит заметить, что это самые распространенные и древние виды народного творчества, которые занимают особое место в повседневной жизни людей.

Настоящее народное искусство берет свои истоки из глубокого прошлого, именно там закладывались его основные черты и особенности. Первобытный человек остро ощущал свою зависимость от природы: непонятная и коварная, она, то радовала его теплом и обилием пищи, то угрожала голодом и смертью. Всюду виделись таинственные грозные силы, которые олицетворялись человеку в виде духов, божеств (явление анимизма). Задобрить их человек старался жертвоприношениями, заклинаниями, заговорами, обрядовыми действиями. Танец же являлся первоосновой, практически, во всех обрядовых действиях, в каждом движении был свой глубокий смысл. Народное хореографическое искусство – одна из важнейших областей художественной культуры каждой страны, каждого народа, поэтому целью выпускной квалификационной работы является изучение одного из истоков хореографического искусства России – скоморошества.

Задачи:

1. Рассмотреть истоки русского народного танцевального творчества.
2. Проанализировать исторические события, повлиявшие на развитие русского народного танца.
3. Изучить виды русских народных танцев.
4. Рассмотреть скоморохов как носителей синтетических форм

народного искусства.

5. Проанализировать роль скоморошества в развитии русского народного танца.

Методологическая основа исследования.

В круг источников входят летописные сведения-упоминания, относящиеся к XI-XIII векам, миниатюры древнерусских летописей с изображением скоморохов, фрески Софийского Собора в Киеве. Интерес представляют научные труды следующих авторов: А.А. Белкин (Русские скоморохи. Москва: Наука, 1975), А.А. Климов (Основы русского народного танца. Москва: Искусство, 1981), Б.А. Рыбаков (Язычество древних славян. Москва: Наука, 1981), Б.А. Рыбаков (Киевская Русь и русские княжества XII-XIII вв. Москва: Наука. 1982), А.В. Юдин (Русская народная духовная культура. М.: Высшая школа, 2007).

Народное искусство мы рассматриваем как процесс творчества людей. Оно на протяжении веков создавалось и хранилось как в устной форме (пословицы, поговорки, сказки, песни, танцы), так и в овеществленном виде (изобразительное искусство, резьба, вышивка, лепка). Многовековая история имела большое влияние на развитие русского народного творчества, которое оставила свой отпечаток в колорите хореографического искусства. В нашей стране народное искусство складывалось простыми тружениками: крестьянами, ремесленниками, ямщиками, бурлаками, рыбаками, мореплавателями, дружинниками, поэтому в большинстве отличается от профессионального исполнения, но не уступает ему. Русский человек – человек широкой души, дарующий окружающим искренность, радость и веселье, все это отражается в русском народном танце.

Роль скоморохов в формировании и развитии народной культуры давно привлекает внимание исследователей: искусствоведов, этнографов, музыковедов, культурологов, историков, философов и пр. Важная роль принадлежит скоморохам и в деле становления русской танцевальной культуры.

Скоморошество, известное всем восточным славянам, было одним из характерных проявлений смеховой культуры. Скоморохи – это площадные лицедеи. Их внешний вид говорил о занятиях «бесовским» промыслом, они одевались в короткополые кафтаны, а ношение короткополой одежды на Руси считалось грехом. Также в своих выступлениях нередко прибегали к маскам, сквернословили. Скоморохи с одной стороны – веселили народ, но с другой выступали в роли обличителей социальной несправедливости, поэтому их всегда встречали с радостью. Смеховая культура скоморохов была подлинно народной, доступной, понятной всем.

Скоморошество не было исконно славянским явлением. Оно заимствовано из культуры Византии. На Руси в широком употреблении для обозначения плясунов, музыкантов, гуляров, певцов, акробатов и прочих слово «скоморох» стало использоваться не раньше XIII века.

Их влияние на население России было значительным. Царь Иван IV широко пользовался услугами скоморохов. В 1571 году скоморохи были взяты в придворный штат, чтобы обслуживать зрелища в специальном Потешном чулане. Через полгода после воцарения Михаила Романова в 1613 году Потешный чулан был заменен Потешной палатой, скоморохи вошли в ее штат. Известны выступления скоморохов и при царе Алексее Михайловиче.

Вслед за царским двором интерес к скоморохам и их искусству проявили в начале XVII века и бояре. Скоморохи находились на службе у бояр Шейдякова (1625), Шуйского и Пожарского (1633), Матвеева (1670).

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные теоретические положения и результаты выпускной квалификационной работы были изложены автором в докладе *«Скоморохи как носители синтетических форм народного искусства»* на V Международной научно-практической конференции студентов, бакалавров, магистрантов и молодых учёных «Развитие личности средствами искусства» 15 марта 2018 года.

Основное содержание работы. Выпускная квалификационная работа

состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы (45 наименований).

В **первой главе** «Исторические и теоретические предпосылки возникновения русского танца» представлены истоки русского народного танцевального творчества, исторические события, повлиявшие на развитие русского народного танца, а также виды русских народных танцев.

В **параграфе 1.1.** «Истоки русского народного танцевального творчества» говорится о том, что истоки народных танцев лежат в глубокой древности, когда пляска была имитацией реальных действий древнего человека, а обрядовые танцы развились на основе древних верований и являлись сплавом анимизма, магии и древнего искусства.

Обряд подразумевал коллективное действие, представляя собой определенную танцевальную и смысловую технику. Например, магические обряды проводили племена охотников, изображавшие победу на диким животном, с помощью танцевальных сцен. Земледельцы тоже оставили свой отпечаток в истории танца, ведь в их плясках отразилась тесная связь с природой: сбор урожая, обработка земли, посевы и многое другое. Также можно выделить пляску в ночь на Ивана Купала, вечером происходили массовые гулянья с музыкой и танцами, а одинокие девушки пускали по реке свои венки из цветов, желая найти своего возлюбленного.

В **параграфе 1.2.** «Исторические события, повлиявшие на развитие русского народного танца» рассмотрены важнейшие периоды в истории русского народа, проанализированы изменения в танце в каждом из этапов. Ведь русский народ богат своей историей, каждая эпоха повлияла не только на жизнь и мировоззрение людей, но и на их творчество.

В **параграфе 1.3.** «Виды русских народных танцев» представлены основные танцевальные жанры – хоровод, пляска и кадрили. Хороводы – самый древний вид русского народного танца. Это массовое действие с привлечением каких-то атрибутов (пояс, венок и т.д.). Характер хоровода зависит от музыкального сопровождения, так как неразрывна связь танца с

песней. Хоровод бывает мужской, женский и смешанный. Рисунок хоровода олицетворяет солнце, эта связь идет из языческих обрядов, посвященному могущественному Богу Солнца – Яриле.

Пляска – это танец с определенным характером, который выражает веселье, задор, радость, восторг и силу. Этот жанр насыщен прыжками и силовыми элементами, хореография выглядит очень ловко и виртуозно, так же имеет свои отличительные черты в каждом регионе. Пляска изначально была частью обряда, но со временем пляска становится бытовым танцем. Праздник не мог обойтись без пляски, это единственный вид русского народного танца, в котором есть индивидуальная импровизация, исполнитель мог сам комбинировать движения и усложнять их. Подвиды пляски русского народа: одиночная, женская, мужская, парная, перепляс, массовая и групповая. Этот танец можно назвать соревнованием, не только между мужчинами и женщинами, но и с самим собой.

Кадриль – вид групповой пляски (четыре и более пар), самый поздний вид русского народного танца. Имея своеобразие и отличие от жанров – «пляска» и «хоровод» – кадриль стала самостоятельным видом русской хореографии. В Россию кадриль пришла из Франции.

Во **второй главе** «Скоморошество как один из народных истоков хореографического искусства России» рассматриваются скоморохи как носители синтетических форм народного искусства и выявляется их роль в развитии русского народного танца.

В **параграфе 2.1.** «Скоморохи как носители синтетических форм народного искусства» утверждается, что скоморошество в древнерусской культуре – обязательный составной элемент социокультурной практики. Скоморошество было связано с архаическими ритуалами, обрядово-ритуальной практикой, магией. Скоморохи – непосредственные участники традиционной праздничной обрядности: свадебной, похоронной, календарной.

С приходом христианской религии скоморошество осуждается как атавизм язычества, уклоняющий общество на разного рода развлечения, крайне неприемлемые с христианской позиции. Но при этом, представления о близости скоморошества с традиционной обрядностью (народная традиция, в рамках которой выступали скоморохи – неотъемлемая часть календарной обрядности и праздников), эстетическое наслаждение от творчества скоморохов и общая атмосфера веселья были важными причинами жизни данного феномена на протяжении многих веков вплоть до XVII в.

Культурные нововведения второй половины XVII в. и культурные тенденции петровской эпохи привели к распаду института скоморошества. Средневековый скоморох, попавший в новое общество, потерял свое культурное содержание. Он не смог противопоставить себя строгости и благочинию Церкви.

В параграфе 2.2. «Роль скоморошества в развитии русского народного танца» говорится о том, что значительное влияние на русское танцевальное творчество оказало такое явление, как скоморошество. Скоморошество можно рассматривать с двух сторон: как профессиональное занятие, отрасль ремесленничества и как народную традицию. Традиция скоморошества крепла и развивалась вместе с бытовым народным творчеством.

Скоморохов-плясунов вполне можно считать первыми профессиональными танцорами. Они развивали русскую пляску, вопреки каким-либо религиозным ограничениям, существующим в определенный период или запретам действующей власти.

Скоморошьи пляски отличались особой выразительностью. Их основу составляли: разнообразные присядки; дробы, которые представляли собой ритмичные постукивания ногами; оригинальные повороты и прыжки.

Выполнение всех элементов требовало особенной ловкости и сноровки. Все движения объединялись в единое целое, создаваемым сценическим образом и несли определенную смысловую нагрузку. Основные скоморошьи приемы в русском народном танце сохранились и до сих пор.

Заключение. Танцевальная культура многогранна, разнообразна и богата своей историей. Не секрет, что народное творчество являлось важнейшей формой самовыражения и становления личности. Поэтому каждому хореографу, и простому русскому народу, будет всегда актуальным и необходимым изучение истоков народной танцевальной культуры. В процессе исследования курсовой работы, были рассмотрены все периоды народного творчества, которые влияли на становление русского народного танца, что и являлось выполнением ее задач. Это были языческие обряды, исторические события и смеховая народная культура, которая тесно соприкасалась с использованием народной хореографии.

Танец – это вид искусства, который своим многовековым наследием жизни народа воплощает его художественно эмоциональный образ через ритм и пластику человеческого тела. Музыка и хореография представляют собой единство, которое всегда присутствует в русском народном танце. Содержание танца всегда имеет музыкальную драматургию и музыкальный образ, раскрывая характер и манеру исполнения той или иной темы сюжета.

Большое количество праздников за год жизни русского человека говорит нам о том, что народное танец имеет большое многообразие в сфере движений. Русский человек любил разделять радость со всей семьей и друзьями, поэтому на праздниках народные коллективные пляски и хороводы были, практически, главной частью всего мероприятия. Ни одно увеселительное мероприятие не существовало без танца, была ли это ярмарка, масленица или ночь на Ивана Купала.

Истоки русского народного танца берут начало еще в глубокой древности, когда любое движение было выражением многогранных эмоций, мыслей и чувств. Практически всегда это были положительные эмоции, выражающие ликование, радость, наслаждение, отображающие энергичные и красочные движения народного танца. Чаще всего передача переживаемых чувств исполнителями передается с помощью коллективного действия, так зритель может прочувствовать композицию и понять танцевальную лексику.

Русский человек старался правдиво и искренне выразить свое внутреннее отношение, характер своей природы, так как в большей степени он танцевал для себя, испытывая непередаваемое удовольствие и удовлетворение. Каждая эпоха оставила свой отпечаток в движениях, восприимчивость и понимание танца менялось, когда менялся быт и обстановка всего окружающего в целом.

Каждая эпоха оставила свое изменение в танце, ведь каждое поколение творчестве показывает свою ментальность и мироощущение. Русский народный танец, пройдя сотни лет, приобрел некоторые признаки: сюжет, стиль, музыкальную и песенную форму, количество танцующих, поэтому сейчас танец можем разделить на несколько основных жанра – это хоровод, пляска и кадрили.

Россия – это большая и многонациональная страна, где каждый регион имел свой колорит, свои традиции и особенности. Если анализировать, то наша страна подобно огромной планете имеет деления, у любой местности есть свои отличительные черты. Допустим, в Японии и Китае хореография отличается изящной пластикой и ритмическим рисунком. Движение рук и тела имело свое смысловое значение, а танец выглядит, словно написание сложных и извилистых иероглифов. Европейские танцы демонстрировали гармонию между группой танцоров и солистом, был свой характер построения сюжета и композиции. Индийское хореографическое творчество представляло собой выражение эмоций и настроений человека, преобладали плавные и грациозные движения, а вот индонезийский танец был строг в любых действиях, все движения употреблялись в основном его виде.

Рассмотрение и изучение истоков, основ и видов русского народного танца, дает нам профессиональный взгляд на русскую хореографию в целом. Это помогает создавать новые безошибочные сочинения, отражающее колорит и традиции русской хореографии. Дает возможность вывести сценический танец на новый уровень развития.

Скоморохи – это значимое явление в эпоху Древней Руси. Они являлись обязательными участниками всех народных праздников. Скоморохи пели веселые песни, создавали танцевальные постановки, одевались в яркие и оригинальные наряды, надевали маски. Обязательными атрибутами на их веселых сценках были различные музыкальные инструменты: гусли, домры, волынки. Там, где были скоморохи, всегда присутствовала радость и веселье. Уличных артистов всегда встречали с радостью. Культура скоморохов во все времена была понятной для народа и способствовала развитию национальной культуры. Скоморохи сыграли значимую роль в развитии и становлении русского народного танца. Именно они превратили его в сценическую постановку и наполнили весельем и добротой, раскрыв всю глубину души русского человека.

Во времена Никона преследование скоморохов достигло своего апогея. Русскому народу пытались навязать, что скоморохи – служители дьявола. Но для народа скоморох всегда оставался «добрым малым», смельчаком. Попытки представить скоморохов шутами и служителями дьявола провалились, и скоморохи массово заточались в тюрьмы, а в последствии подвергались пыткам и казням.

В 1648 и 1657 годах Никон добивается от царя принятия указов о запрете скоморохов. Гонения на скоморохов были настолько масштабными, что к концу XVII века они исчезают из центральных областей. И уже ко времени правления Петра I окончательно исчезают, как явление русского народа.

За многовековой период своего существования скоморохи внесли большой вклад в историю развития русской танцевальной культуры. Профессионализация народной пляски способствовала ее быстрейшему совершенствованию, а преемственность этого искусства обеспечивала сохранение национальных эстетических установок. Деление профессиональных танцев на мужской и женский, из которых первый требовал виртуозности и темперамента; а второй – изящества и мягкости,

соответствовало традициям народного искусства. Сатирическая злободневность выступлений скоморохов связывала их танцевальные представления с действительностью, а неослабевающая борьба с господствующими классами за интересы угнетенных народных масс свидетельствовала о прогрессивной направленности их творчества.

Искусство профессиональных русских плясунов и плясиц имело впоследствии решающее значение для развития русского балета; оно указывало ему единственно правильный путь национального самоопределения. Только строгое соблюдение художественных требований народа к танцу и сохранение различий в исполнении мужского и женского танцев, только непосредственная близость и тесная связь танцевального искусства с жизнью широких народных масс обеспечили русскому балету подлинный расцвет и способствовали отражению в хореографии передовых идей современности.