Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования

"Лянторская детская школа искусств №1"

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

«Искусство скоморохов: зарождение русского народного танца»

Автор:

Халимов Яромир Раилевич

6 класс

Руководитель:

Халимова Алина Наильевна

г.Лянтор

2024

Содержание

Введение……………………………………………………………………...........3

Основная часть…………………………………………………………….......….5

1. Скоморошество в русской культуре…………………………….....….5
2. Роль скоморошества в развитии русского танца………………….....6

Заключение…………………………………..…………………….……….........8

Список литературы..………………………………………….……………..........9

Приложение.………………………………………….……………………..........10

Введение

    Комедия не мудрая,

       Однако и не глупая,

       Хожалому квартальному

         Не в бровь, а прямо в глаз.

                                                 (А. Некрасов «Кому на Руси жить хорошо»)

Огромное наследие сохранили для нас предки: интересные обычаи, традиции, огромное фольклорное танцевальное богатство. Создаваясь в течение многих столетий, русский танец стал подлинной художественной энциклопедией жизни народа. В дохристианской Руси существовали игрища, характер и содержание которых отражают земледельческий быт славян. Игрища приурочены к календарным языческим праздникам: семик – праздник, связанный с посевом; обжинки – окончание жатвы, сбор урожая; осенины – проводы лета и встреча осени, коляда – зимний праздник; радуница, русалии – зимне-летние праздники в память об умерших, Ярилин день – праздник солнца – Ярилы; таусень – Новый год. Постепенно выделялись участники обрядов, игрищ, которые лучше других плясали, поющие, играющие на различных инструментах, знатоки шуток, поговорок и присказок – мастера-исполнители. В народе их называли «плясец», «плясальщик», «плясатель», «плясся», «плясица», «плясуха», «игрец», «ломака», «дудочник» . Так возникали родоначальники будущих славянских скоморохов. Впервые слово «скоморох» появляется в летописи «Повесть временных лет» (1068 г.). Скоморохи сыграли большую роль в формировании, совершенствовании и популяризации русского народного танца. Были первыми профессионалами русской пляски. Скоморохи чтили традиции в исполнении пляски, усложняли ее рисунок, совершенствовали технику исполнения, сочиняли отдельные движения, а иногда и целые пляски, вносили яркий игровой элемент в их исполнение. Своеобразным языком фольклорные танцы не только передают разнообразные стороны жизни и быта русских людей, но и отражают историю развития нашего государства. Каждая эпоха неизбежно отражает в народных танцах культуру общества и его мироощущение. С конца XVII века начинается эпоха, связанная с именем Петра I. Искусство танца приобретает светский характер. Вводятся ассамблеи, положившие начало публичным балам в России, а сними новые европейские порядки и новые правила светского обхождения, которые регламентировались самим царем. Пренебрежительное отношение к русскому народному танцу привело к тому, что в XVIII в. этот танец постепенно стал вытесняться из больших городов. 1917 год стал историческим рубежом в многовековой истории России. Началась новая эпоха в жизни Русского государства и русского народа. Огромную роль имела пропаганда русского народного творчества - художественная самодеятельность масс. Впервые русский танец вышел на большую сцену, возникла потребность показывать эти великолепные произведения народного творчества широкой публике. Создается большое количество профессиональных коллективов. Среди них прославленные ансамбли народного танца, ансамбли песни и пляски, русские народные хоры, составной и неотъемлемой частью которых являются танцевальные группы.

Актуальность темы исследовательской работы в том, что скоморошество - было явлением сложным. Изучение этого явления дает представление о развитии искусства на Руси. Не совсем ясна его история, а влияние на развитие хореографии - огромное. Я обучаюсь на хореографическом отделении, исполняю русские народные танцы. Меня заинтересовало изучение зарождения народного танца в России. *Цель работы:* изучение скоморошества как основного фактора зарождения хореографического искусства на Руси. *Задачи:* изучить историю развития танца в искусстве скоморошества; определить значение в русской культуре; выявить роль в развитии и становлении русского народного танца. *Предмет исследования:* танцевальное искусство скоморохов на Руси; *объект исследования:* русский народный танец.

Основная часть

Скоморошество в русской культуре

       Скоморошество зародилось на Руси в VIII-IX веках. Народ считал, что скоморохам присущ особый дар, рассматривал как отмеченных богами, а их искусство - служение божеству. В былинах скоморох именуется «вещим» и «святым». После крещения Руси, изображение скоморохов иногда помещалось в притворе христианского храма (Софийский собор в Киеве), а некоторые из них были причислены к православным святым. Скоморошить, то есть петь, плясать, балагурить, разыгрывать сценки, мог всякий. Но скоморохом-умельцем становился и назывался только тот, чье искусство выделялось своей художественностью. «Всяк спляшет, да не как скоморох», - говорит русская поговорка. Постепенно создавалась искусство скоморохов, а позже сделалось их профессией, ремеслом. В Древней Руси были известны ремесла, связанные с искусством: иконописцы, ювелиры, резчики по дереву и кости, книжные писцы. Скоморохи принадлежали к их числу, являясь «хитрецами», «мастерами» пения, музыки, пляски, пантомимы, поэзии, драмы. Бродили скоморохи по Руси, потешали народ своим искусством. В Киевской Руси, в Суздале и Владимире, в Московском княжестве, в землях Новгородских — от берегов Днепра-реки до Студеного моря (Ледовитого океана). Плясали, пели веселые потешные песни, играли на гуслях и домрах, деревянных ложках и бубнах, на дудках, волынках и на гудке. Они расценивались как забавники, потешники, «веселые ребята». В народе их любили, называли «веселые молодцы», рассказывали про них в сказках, складывали пословицы, поговорки: «Рад скомрах о своих домрах», «Всякий спляшет, да не как скоморох», «Скоморох попу не товарищ». На заре своей профессиональной деятельности скоморох был синтетическим исполнителем, мастером на все руки. В своем развитии искусство скоморохов на Руси стало делиться на жанры и группы: бахари и сказители (сочинители, рассказчики сказок и былин), музыканты и гудошники (представителей инструментального искусства), медвежатники (дрессировщиков зверей), певцы (авторы, исполнители песен), плясуны и глумотворцы (носителей сатирического жанра). Образовывались коллективы скоморохов - «ватаги», в которые входили представители разнообразных жанров. Ватаги стали давать сценические представления, носившие название позорищ. Духовенство, князья и бояре скоморохов не жаловали. У «веселых молодцов» находилось смешное, острое словцо про попов, монахов и бояр. Чем веселей было искусство скоморохов, чем больше высмеивали они князей, дьяков, бояр и попов, тем сильнее становились гонения на «веселых молодцов». По городам, деревням и селам рассылались указы — гнать скоморохов, бить их батогами, не позволять народу смотреть на «бесовские игрища». Царь Алексей Михайлович «повелел» отобрать у скоморохов их музыкальные инструменты и сжечь их.

Роль скоморошества в развитии русского танца

          Зарождение народного танца, как отдельного подвида хореографии началось очень давно. Скоморохи стали самыми первыми исполнителями русского народного танца. Из-за давления ордынского ига развитие русской культуры и искусства происходило медленно. Но после объединения русских княжеств вокруг Москвы и освобождения от татарского гнета русская культура смогла пойти вперед уверенными шагами. Появились «плясицы» - первые профессиональные танцовщицы. До этого плясунами-профессионалами были только мужчины. Во многом некоторые приемы русского народного танца дошли до нас еще с того времени, передаваясь как секреты исполнительского мастерства из поколения в поколение. Но в VII веке на скоморошество обрушились гонения. Церковь объявила искусство скоморошества «бесовским» и артистов стали преследовать за их выступления. А вскоре была издана грамота запрещающая их вовсе. Постепенно умирая без материальной поддержки, скоморошество совсем изжило себя, но в последствии вернулось, только уже совсем в другом формате – в виде ярморочных театров. Но именно этот нелегкий путь скоморошества определил развитие русского народного танца, как элемента культурного наследия страны. Он разделил мужской и женский танец, сохранил самобытность и корни национального русского танца. Позже устраивались игрища театрального характера, высмеивающие людские пороки. Основными приемами сатирического представления были пантомима и пляски. А затем появился театр Петрушки – русская народная кукольная комедия. В ней присутствовал и сам Петрушка, и его жена, и другие персонажи. Все эти представления помогли сохранить и пронести русские традиции сквозь время и сохранить русский танец таким же выразительным, каким он был в начале своего развития. И в последствии в балетное искусство, которое пришло в Россию, были привнесены исконно русские краски, обогатив танец и сделав его по-своему удивительно прекрасным и уникальным. Каждое событие в жизни народа - свадьба, рождение младенца, похороны человека - сопровождалось пляской. При этом свадьба была наиболее богатым танцами семейным торжеством. Порядок проведения свадебных торжеств в деревне отличался строгим соблюдением старинных традиций. Это обстоятельство требовало присутствия на свадьбе лица, хорошо знающего все тонкости обряда и способного руководить точным его выполнением. Таким распорядителем являлся дружко - большой (то есть главный), от искусства которого зависел успех свадебного гулянья и который должен был быть и песенником, и музыкантом, и острословом, и поэтом, и плясуном. Опытный дружко-большой очень ценился в народе, и его зачастую приглашали на свадьбу из отдаленной деревни. Он пользовался всеми свадебными угощениями и помимо этого вознаграждался за свою работу подарками и даже деньгами. Иными словами, исполнитель обязанностей дружки-болыпого, как получающий оплату за свой труд, являлся уже полупрофессионалом. Отсюда был лишь один шаг до появления профессионального исполнителя - скомороха. А профессионализация в свою очередь предрешала возникновение театрального представления и сценического танца.

Основы скоморошьих танцев. Скоморохи-плясуны - первые профессиональные танцоры. Русская пляска,развивалась в их творчестве вопреки каким-либо религиозным ограничениям, существующим в определенный период или запретам действующей власти. Скоморошьи пляски отличались особой выразительностью. Их основу составляли:

* Разнообразные присядки;
* Дроби, 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. Большинство скоморохов путешествовали, но некоторые их них вели оседлый образ жизни. Таким образом, оседлость артистов позволяла развивать в русском народном танце характерные черты характера русского народа, проживающего в определенной местности. С другой стороны путешествующие скоморохи разнообразили мир танца и наполняли его новыми движениями, присущими для разных народностей.

Заключение

. *Задачи:* изучить историю развития танца в искусстве скоморошества; определить значение в русской культуре; выявить роль в развитии и становлении русского народного танца. *Предмет исследования:* танцевальное искусство скоморохов на Руси; *объект исследования:* русский народный танец.

Общепринятой даты рождения русской народно-сценической хореографии нет. В советское время это 1937 г. – год основания Государственного академического ансамбля народного танца под руководством Игоря Моисеева.   Ансамбли народно-сценического танца стали новым витком в процессе развития этого жанра. К моменту создания данной формы танец уже прошел достаточно долгий путь становления. При изучении в данной исследовательской работе искусства скоморошества мы выяснили, что скоморохи - это первые исполнители русского народно-сценического танца, их творчество является основным фактором зарождения хореографического искусства на Руси. что с древнейших времен свои радости, беды, желания народ выражал в массовых гуляниях, игрищах, плясках. Носили они обрядовый характер. Действия представляли собой синтез песен, драматической игры и телодвижений. Функциональная роль элементов танца исходила из общей цели обряда: повлиять на силы природы, жизненный уклад. В танце, благодаря возможности выражать любые эмоции пластикой и огромному спектру выразительных средств.

       Изучив историю развития танца в искусстве скоморошества выяснили, что это значимое явление в эпоху Древней Руси. Скоморохи являлись обязательными участниками всех народных праздников. 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. Определили значение в русской культуре - искусство скоморохов во все времена была понятной для народа и способствовала развитию национальной культуры. Выявили, что роль в развитии и становлении русского народного танца значима. Именно они превратили его в сценическую постановку и наполнили весельем и добротой, раскрыв всю глубину души русского человека. Скоморохи в течение своего многовекового периода существования внесли огромный вклад в развитие русской танцевальной культуры. Именно они разделили русские танцы мужские и женские. В первом случае требовалась демонстрация сил, ловкости и фееричного темперамента, а во втором – особенного изящества и мягкости. Причем все это полностью соответствовало характеру и традициям народного искусства, развивающегося на протяжении столетий. Скоморошьи танцы всегда был связаны с реальным миром и событиями в нем происходящими. Для этого использовались различные сатирические методы, выраженные с помощью танцевальных движений.

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.

Литература

1. Барышникова Т. «Азбука хореографии» М.: Айрис – пресс – 2000 г.
2. Вашкевич, Н. Н. История хореографии всех веков и народов / Н.Н. Вашкевич. - М.: Лань, Планета музыки, 2009 г.
3. Галейзовский. Образцы русской народной хореографии 1980 г.
4. Даркевич В.П. Народная культура средневековья. – М., 1988 г.
5. Житие Феодосия Печерского // Повести Древней Руси. XI-XII века. – С. 230-278.
6. Климов А.А. Русский народный танец. Выпуск I: Север России. – М., 1996 г.
7. Мурашко М.П. Русская пляска: учебное пособие. – М., 2010г.
8. Попова Е. Н. Русский народный танец - Самара 2008г.
9. Русский народный танец [Электронный ресурс] Режим доступа: www.yourinternetportal.ru.
10. Смирнова, А. И. Мастера русской хореографии. Словарь / А.И. Смирнова. - М.: Лань, Планета музыки, 2009 г.
11. Штелин Я. Известия о музыке в России // музыкальное наследство. Сборник материалов по истории музыкальной культуры России. Вып. I. – М., 1935г. – С. 94-198.
12. Щуров В.М. Жанры русского музыкального фольклора: Учеб. пособие для музыкальных вузов и училищ. В 2-х ч. Ч. 1: История, бытование, музыкально - поэтические особенности. — М.: Музыка, 2007 г.
13. Энциклопедия русских обычаев / сост. Н.А. Юдина. – М., 2000 г.

Приложение

Стенная роспись входа в Софийский собор в Киеве свидетельствует о том, что выступления скоморохов носили форму представления, в котором танец занимал значительное место. Костюмы скоморохов, так же как и музыкальные инструменты, возможно, византийского происхождения. Однако пляски, безусловно, русские. В этом убеждают нас позы танцующих-двое музыкантов идут «ползунком», а передняя пара исполняет дуэтный танец: один скоморох, переодетый женщиной, пляшет с платочком, другой - идет вприсядку. Эти танцевальные ходы очень характерны именно для русской пляски. Русское танцевальное искусство в тот период находилось на достаточно высоком уровне и, несомненно, обещало будущий, еще более пышный расцвет. Однако нашествие татар, которому подверглась в XIII веке Русь, на два с половиной столетия затормозило поступательное движение отечественной культуры. Постепенное объединение Руси вокруг Москвы и, наконец, окончательное свержение татарского владычества в конце XV века возродили страну и открыли путь для дальнейшего развития русского искусства. За это время значительно изменился быт правящих классов. Так, в частности, была отделена женская половина боярских хором от мужской. Это послужило поводом для возникновения нового явления в профессиональном танце. Раньше плясунами были только мужчины. Теперь же запрет женщинам принимать у себя мужчин и их естественное желание развлекаться вызвали появление и профессиональных танцовщиц. Летопись сообщает, что в Москве в начале XVI века при торжественном выходе матери Ивана Грозного, великой княгини Елены, на свадьбу ее шурина «перед нею шли плясицы». В XVI веке иностранцы получили широкий доступ в Москву. С этого времени в танцевальных представлениях начинает фигурировать маска («машкара»), завезенная, по-видимому, венецианцами. До этого при святочных играх употреблялись хари - маски, изображающие животных, - и личины, изменявшие лицо человека,-мочальная борода, парик из пакли. В своей борьбе с последними крупными феодалами за утверждение абсолютной монархии Иван Грозный пользовался и сатирическим искусством скоморохов. На своих пирах он лично принимал участие в их выступлениях, которые вызывали особенное возмущение со стороны старой феодальной боярской верхушки. Князь Курбский упрекал царя в своих письмах в том, что он, «упившись начал со скоморохами в машкарах плясать и сущие пирующие с ним. Упоминание о «машкарах» позволяет предположить конкретную направленность этих выступлений против определенных лиц. Однако из этого не следует, что представители русской знати того времени не любили танцев. Правда, семейное боярство считало участие в них унизительным для своего достоинства; оно придерживалось мнения, что можно «забавляться кривлянием шута, а не сам быть шутом для забавы другого». Но участие в плясках боярской молодежи не осуждалось. В середине XVII века началась решительная борьба церкви с царем за верховную власть в государстве. Сначала перевес оказался на стороне церкви, возглавляемой энергичным и властным церковным феодалом патриархом Никоном. Но в ходе борьбы царь, опираясь на служилое дворянство, среднее духовенство и купечество, окончательно утвердил свое главенствующее положение в стране, лишил Никона патриаршего сана и сослал его в далекий монастырь. Вначале этой борьбы Никон стремился подчинить своей власти широкие народные массы и превратить Россию в один сплошной монастырь. Он проводил идею греховности всего светского. Были наложены строгие запреты на исполнение народных песен; на свадьбе, даже царской, допускались лишь духовные песнопения. Скоморохи подвергались небывалым гонениям. Их представления строжайше запрещались, музыкальные инструменты, маски, костюмы предавались сожжению. В случаях ослушания скоморохов били батогами, рвали им ноздри и ссылали а «окраинные земли». Появившаяся в те годы светская литература, в основном выходившая из-под пера авторов духовного звания, кровно заинтересованных в усилении авторитета церкви, всемерно поддерживала мероприятия Никона и также нападала на увеселения. Так, в одной повести рассказывалось о девушке, любившей плясать и похищенной за это во сне бесами. Священники в своих проповедях всячески осуждали пляски, утверждая, что «плящущебо жена - любодейница дьявола, супруга ада, невеста сатанина» и что «многовертимоеплясание... во дно адово влечет». Одновременно и светская власть ополчилась на скоморохов. Однако причина этого была другая. В царствование Алексея Михайловича обострились классовые противоречия. Начались народные восстания и мятежи, нередко принимавшие устрашающие для правительства размеры. Эти волнения беспокоили власть, а расследование таких событий часто обнаруживало деятельное участие в них скоморохов. Пользуясь своей близостью к широким массам народа и своим положением увеселителей, перед которыми все двери были открыты, скоморохи помогали восставшим, действуя как лазутчики, осведомители и распространители воззваний организаторов народных мятежей-«подметных» и «прелестных» писем. Все это делало скоморохов опасными для правительства. Падение Никона и ослабление гнета церкви не возродили скоморошества в его былой форме, так как его основы были уже подорваны и оно начало изживать себя. Причиной этого явились централизация власти, увеличение значения городов и обострение классовых противоречий. С одной стороны, наблюдался быстрый рост благосостояния родовитого боярства, служилого дворянства и городского купечества, окружавших царя, а с другой - катастрофическое ухудшение положения угнетаемых народных масс. Народ оказался уже не в состоянии материально поддерживать носителей своего национального исполнительского искусства, а правящие классы тяготели к более изысканным развлечениям. Скоморошество возродилось только в XVIII веке, приняв новую форму ярмарочного театра, балагана.

