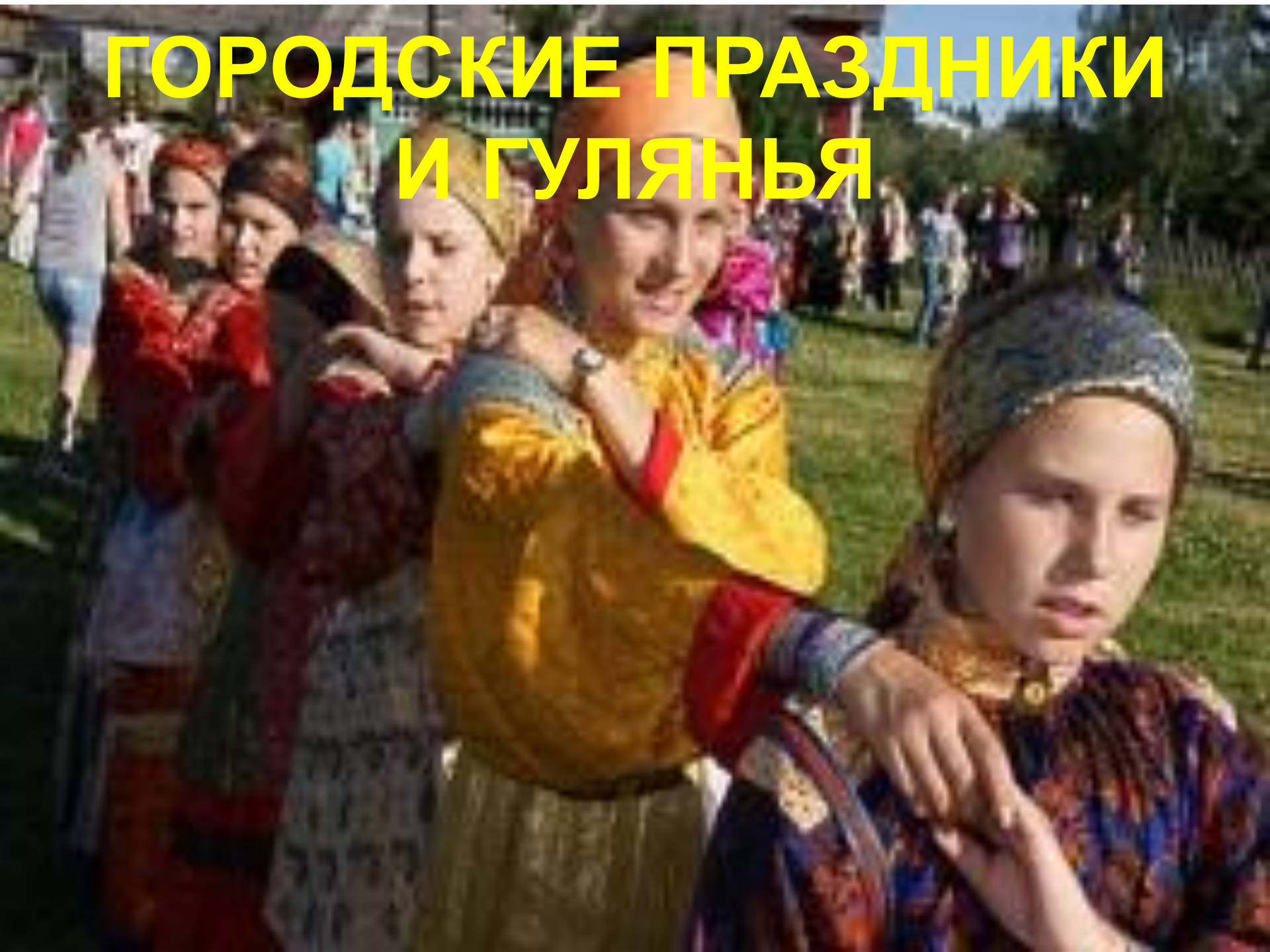

ГОРОДСКИЕ ПРАЗДНИКИ И ГУЛЯНЯ

Многолюдные гулянья и праздники всегда входили в городской быт, но на протяжении долгого времени они полностью копировали крестьянскую традицию: устраивались в те же календарные сроки и в тех же формах (ряженые на святках, катание на лошадях и с ледяных гор на масленицу, качели на пасху, завивание венков и хороводы «на природе» на троицу и т.п.). Сами гулянья назывались в народе «под горами» или «под качелями».

С XVIII века заметно различается быт городов и деревень. Перемещение традиционных земледельческих празднеств в новые, городские условия не могло не сказаться на их характере. В атмосфере промышленного города нарушаются такие существенные черты крестьянского праздника, как его строгая регламентация и обрядность, перестает ощущаться магическая сторона действий и слов, уходят из памяти исконные мотивировки и языческая предназначенность празднества. Резко меняется также состав участников гуляний и ярмарок, здесь сталкивается огромное число людей, представителей всех сословий, многих местностей и национальностей. Гулянье становится открытой системой и легко впитывает в себя элементы и формы и различных традиций сфер быта, культуры, искусства

XVIII век не без основания считают «играющим веком».

Действительно, игровая стихия захватила многие стороны общественной жизни и быта, сама культура носила отчасти игровой характер. Однако это столетие по праву считается и временем просвещения. Изменения в экономической, политической и культурной жизни России требовали все большего числа грамотных, знающих людей. Развивалось книгопечатание, расширялся круг читателей, зарождалась и новая литература, отвечающая интересам демократических слоев городского населения. Большое распространение в рукописной светской литературе того времени получили «жарты» - небольшие стихотворные произведения комического или сатирического характера, утверждающие в качестве положительных, ценных качеств человека здравый смысл, хитрость.

С конца XVIII века все более популярными становились светские лубочные картинки с изображением шутов, скоморохов, народных праздников и гуляний, сказочных героев.

Наплыв в страну в XVIII веке иностранцев способствовали знакомству населения с европейским ярмарочным искусством. Формирующийся площадной фольклор вбирал в себя и традиционные народные зрелища: выступления кукольников, вожаков медведей, музыкантов и балагуров. Из года в год городская площадь впитывала, отбирала, перерабатывала весь разнообразный материал, выплескивающийся сюда в праздничные дни, приспособлявала его к требованиям основного своего посетителя и в то же время формировала его вкусы и запросы. Все это привело к тому, что на ярмарках и гуляньях возводились целые увеселительные городки, включавшие как старые, так и новые, не известные деревенской России развлечения и зрелища.

В русских городах прошлого века на протяжении года проводилось много гуляний, приуроченных к сезонным и церковным праздникам, ярмаркам, иногда и к таким событиям, как победы, коронации и т.п. устраивались они в разных частях города в зависимости от обычая, времени года, массовости и популярности праздника.

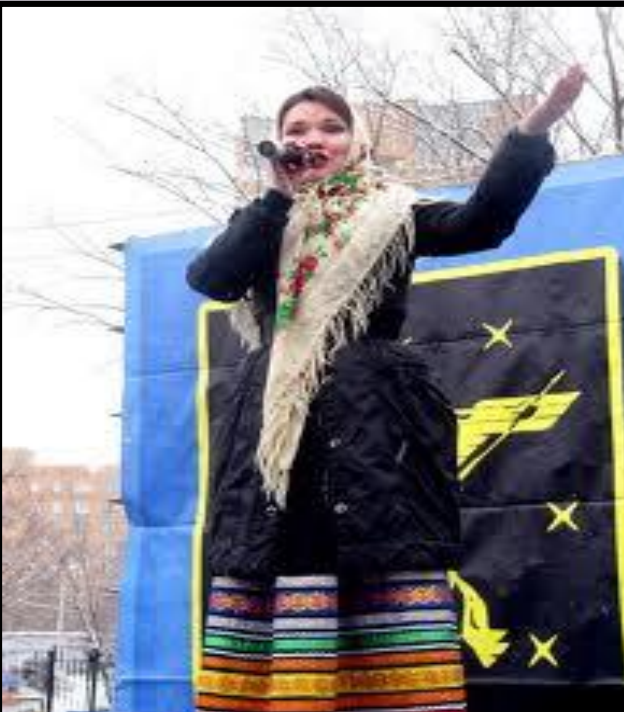

ПРАЗДНИЧНАЯ ПЛОЩАДЬ

Большие толпы народа собирались на площади. Главным номером праздничной зимней площади в древней столице, как и повсюду, где позволяли природные условия, становились ледяные горки. Горы были двусторонние, они строились параллельно, но в разных направлениях. Высота нередко достигала 10-12 метров.

Также строили качели и карусели.

Балаганы, качели, карусели, горы составляли, без сомнений основу гуляний. Однако они были далеко не единственными объектами внимания гуляющей публики. Неповторимый колорит и своеобразие площади придавала также разнообразная реклама: устная, живописная, театрализованная.

МЕДВЕЖЬЯ КОМЕДИЯ

Среди ярмарочных увеселений, которыми так богата бывала праздничная площадь, всегда обращали на себя внимание вожаки с учеными медведями.

Медвежья комедия никогда не была сугубо городским развлечением, но она является одним из древнейших и любимых народных увеселений. Поводыри с четвероногими артистами бродили по дорогам России, показывая свое искусство везде, где собиралось много народа и можно было заработать. Несмотря на запреты и гонения, медвежья потеха продолжала существовать, веселя и радуя крестьян и бояр, взрослых и детей.

Почтение, которым окружался выученный медведь, восходит к ранним языческим представлениям о медведе- прародителе, тотеме, к вере в его прямую связь с плодородием, здоровьем и благополучием.

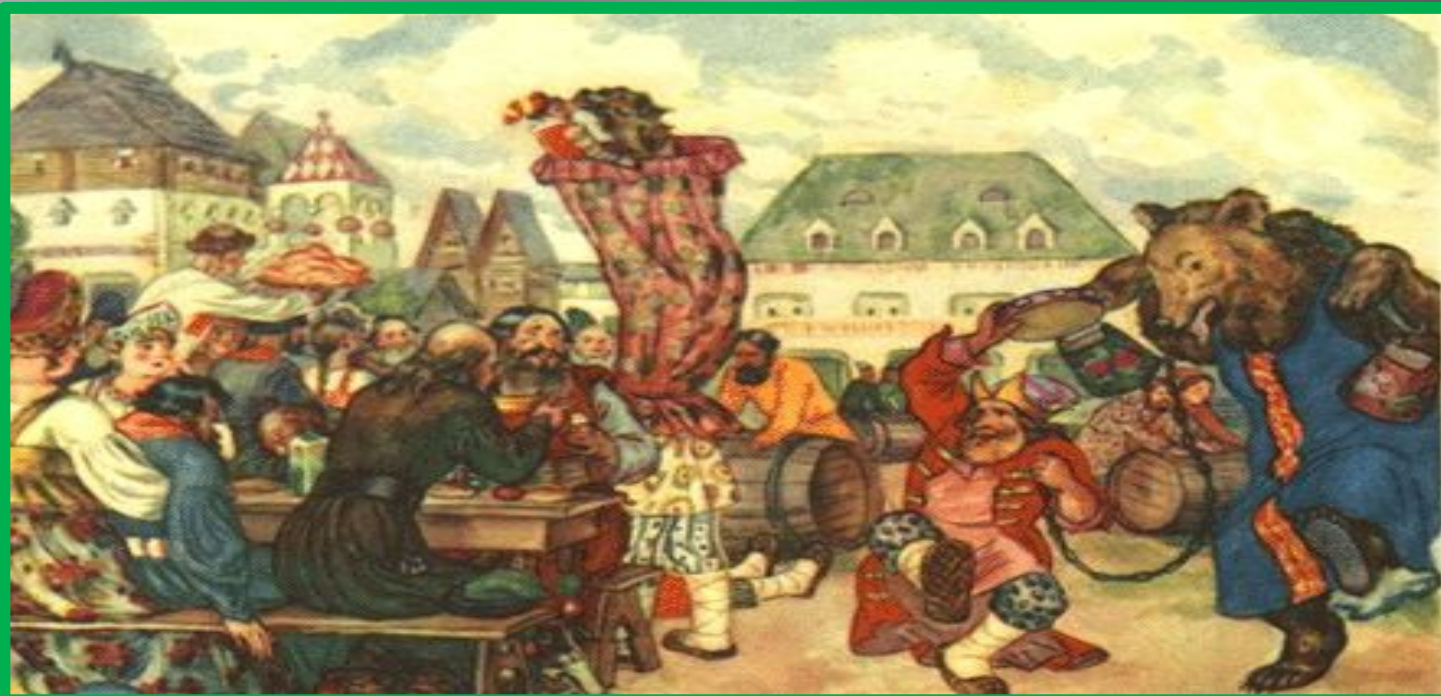
Как и почему медведь из могучего, грозного представителя леса превратился в потешное животное? Историки цирка, обращавшиеся к медвежьей комедии как к одному из источников современного искусства дрессировки, не без основания полагали, что медведь стал главным четвероногим артистом в России прежде всего потому, что звери эти «обильно» населяли русские леса и ловить их было относительно просто; легче других хищных животных поддаются дрессировке; стоящий на задних лапах медведь напоминает человека, а это дает большие возможности для проведения различного

Исторически медвежья комедия оказалась связанной с тем кругом явлений, который или был слишком далек от ярмарочной городской культуры, или существовал параллельно с ней. Об одном из древнейших слагаемых – вере в сверхъестественную магическую природу и возможности медведя – речь уже шла. Остатки, следы этих представлений еще жили в сознании простого народа и зачастую мешали превращению медвежьей комедии в чистое развлечение, зато позволили ей сблизиться с обрядовым весельем, прежде всего с ряжением. Полная медвежья комедия в XIX веке состояла из трех основных частей, которые могли идти в любой последовательности, но чаще разыгрывались в таком порядке: пляска медведя с «козой», выступление зверя под прибаутки поводыря, борьба медведя с хозяином или «козой» (медвежья травля, медвежий бой, медвежья комедия).

Таким образом элементы борьбы и травли всегда были в составе медвежьей комедии . Коза и медведь – непременно участники святочного, рождественского обхода дворов, ряжения, т.к. эти животные у славян издавна связаны с культом плодородия, поэтому фигуры, замаскированные вожаком и медведем, традиционно входили в состав процессии ряженых.

Кукольные представления

Кукольные спектакли, как и медвежья потеха, не были рождены городской площадью, однако в системе народно-площадных увеселений им принадлежало одно из главных мест, подобно ученым медведям, куклы когда-то входили в репертуар скоморохов.

В 19 веке кукольное искусство очень ярко процветало являясь одним из самых обычных и популярных увеселений ярмарки и городской праздничной площади.

Кукольный театр был очень популярен, по существу он находился в одном ряду с модным тогда музыкальными шкатулками, игрушками, часами и прочими механическими диковинками.

Бесспорно, большое влияние на формирование русского кукольного театра оказали иностранные кукольники.

Простое население в будни довольствовалось выступлениями бродячих шарманщиков. Обычно они разыгрывали комедию с Петрушкой.

Русский театр кукол второй половины 20 века довольно легко разделить на две ветви:

Первая – «балаганная», вела к усложнению техники кукловождения, к овладению новыми системами.

Кукольники этой категории имели цель поразить зрителя необычностью и великолепием действия (яркие декорации, богатые костюмы и т. д.).

Другая ветвь – театр бытовой, бродячий или временный (хозяин только по праздникам становился кукольником)

– продолжала традиции народных, фольклорных увеселений. Зрители отдавали предпочтение сценкам, где куклы сами вели разговор, где реплики их были острыми, злободневными, образными, где имелся герой, который дурачил, обманывал, других персонажей. Все это привело к «Петрушке».

Театр Петрушки

Примерно с 1840-х годов на страницах бытовых очерков, воспоминаний, дневников появляется имя Петрушки, Петра Ивановича Уксусова, (он же Ванька Рататуй), который с годами превращается в главного и едва ли не единственного героя русского народного кукольного театра.

Петрушечная комедия чрезвычайно широко распространяется по всей стране и завоевывает огромную популярность.

ЧТО ЖЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ТЕАТР ПЕТРУШКИ В ПЕРИОД РАСЦВЕТА?

Необходимо сказать, что комедия с Петрушкой разыгрывалась в разных условиях. Самым распространенным был «ходячий» Петрушка. Кукольник и его помощник-музыкант с легкой складной ширмой, набором кукол и шарманкой, передвигались от ярмарки к ярмарке, показывая по пути представления, тем самым

Другая разновидность представлений – городские шарманщики, ходившие в любое время года, только по улицам своего города с каким-нибудь дрессированным животным или птицей. «Петрушку» показывали и в балаганах. Иной раз – перед выходом, для заманивания публики, чаще – в самом балагане в качестве одного их номеров смешанной программы в специальных балаганчиках. Широкая известность, всеобщая распространенность театра Петрушки и необычайная любовь к своему кукольному герою, отмечались многими современниками. Успех «Петрушки» в одних случаях объясняется злободневностью и сатирической направленностью сценок, в других секрет обаяния комедии виден исключительно в ее сценичности, они легко воспринимались широким массажи всех возрастов и всех степеней развития.

Комедия «Петрушки» бытовала и передавалась от исполнителя к исполнителю устным путем, именно

Основными сценами традиционной комедии о «Петрушки» были следующие: выход Петрушки, сцена с невестой, покупка лошади и ее испытание, лечение Петрушки, обучение его солдат службе и финальная сцена.

Своеобразие театра Петрушки было в том, что зритель получал удовольствие от знакомства с новым для себя героем и сюжетом. Большая роль отводилась музыкальным вставкам. Танцы и песни, мелодии шарманки являлись не просто музыкальным оформлением спектакля. Они призваны настраивать публику на веселый, праздничный лад, создавать дополнительный комический эффект путем контрастного соотношения мелодии и действия, служит характеристикой персонажам.

Около века петрушка был любимцем простого народа. Однако к началу 20 столетия о славе «Петрушки» стали

РАЕК, или Потешная панорама

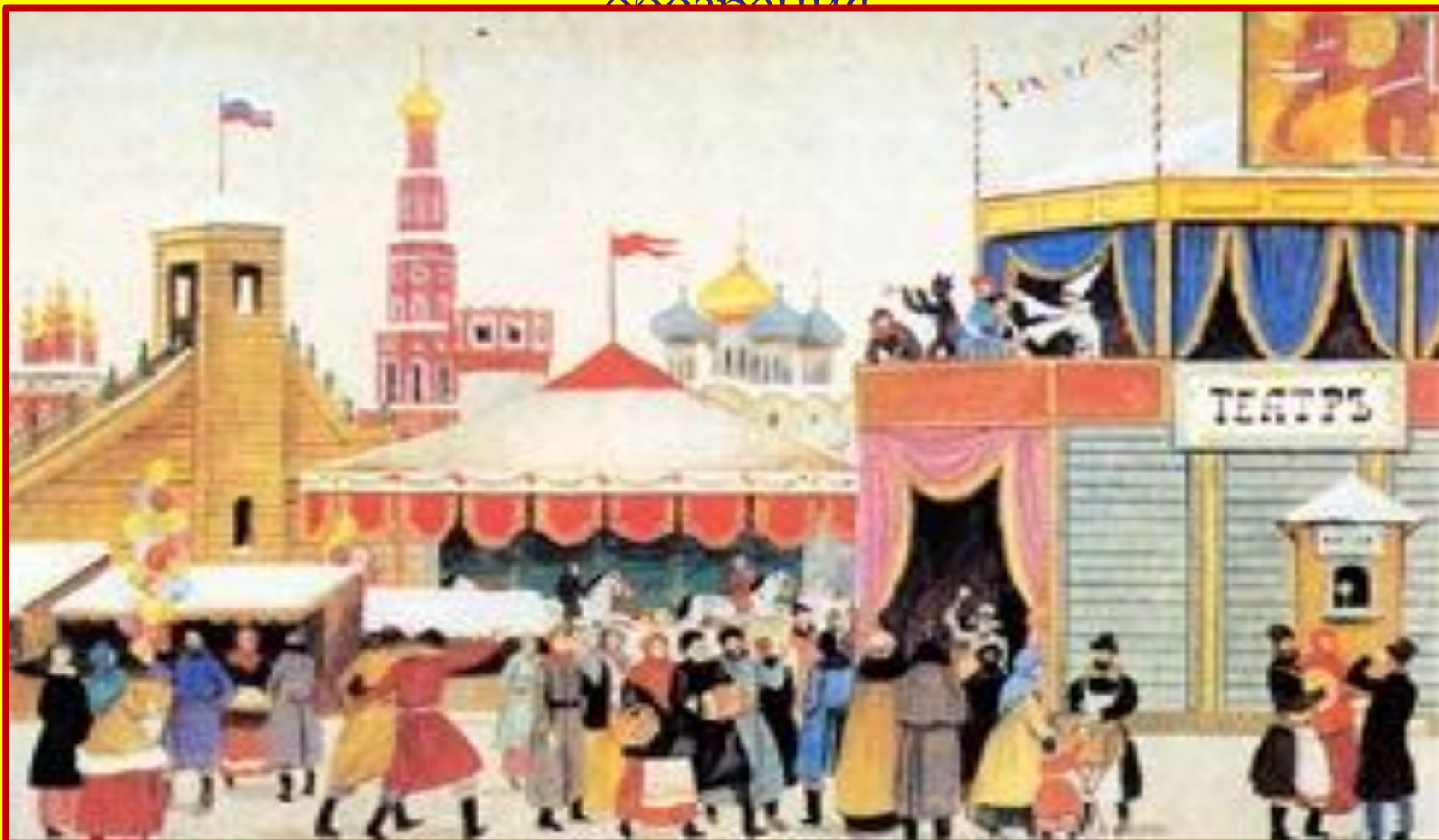
Упоминания о райках (или потешных панорамах) как неперемнной части праздничных увеселений проходит через весь XIX век. О них говорится в связи с разнообразными московскими гуляньями, петербургскими балаганами на Адмиралтейской площади и Марсовом поле.

РАЕК – это небольшой, аршинный во все стороны ящик с двумя увеличительными стеклами впереди. Внутри его перематывается с одного катка на другой длинная полоса с доморощенными изображениями разных городов, великих людей и событий. Зрители глядят в стекла – раешник передвигает картинку и рассказывает присказки к каждому новому номеру, часто очень замысловатые.

Панорама – вид пейзажное живописи, чаще всего длинная картина больших размеров, помещаемая на стене специального круглого здания, в центре которого находится зритель. Благодаря разного рода вспомогательным средствам – освещению, звуковому оформлению, движущимся фигурам – достигается полная иллюзия реального пространства по всему кругу горизонта. В 18 веке панорамы завоевывают большую

Малая панорама – раек – начала появляется на ярмарка, видимо, где-то в начале прошлого века. Она сразу же завоевала любовь массового зрителя, в первую очередь благодаря лубочным картинкам – основе раешного обаяния.

Успех райка на праздничной площади во многом определялся и прибаутками, которыми владельцы потешных панорам сопровождали показ картинок. Очень быстро раек стал привычным, необходимым увеселением. Популярность его привела к тому, что состоятельные владельцы балаганов и каруселей нанимали известных раешников, которые должны были завлекать и потешать собравшихся людей перед началом балаганного представления.

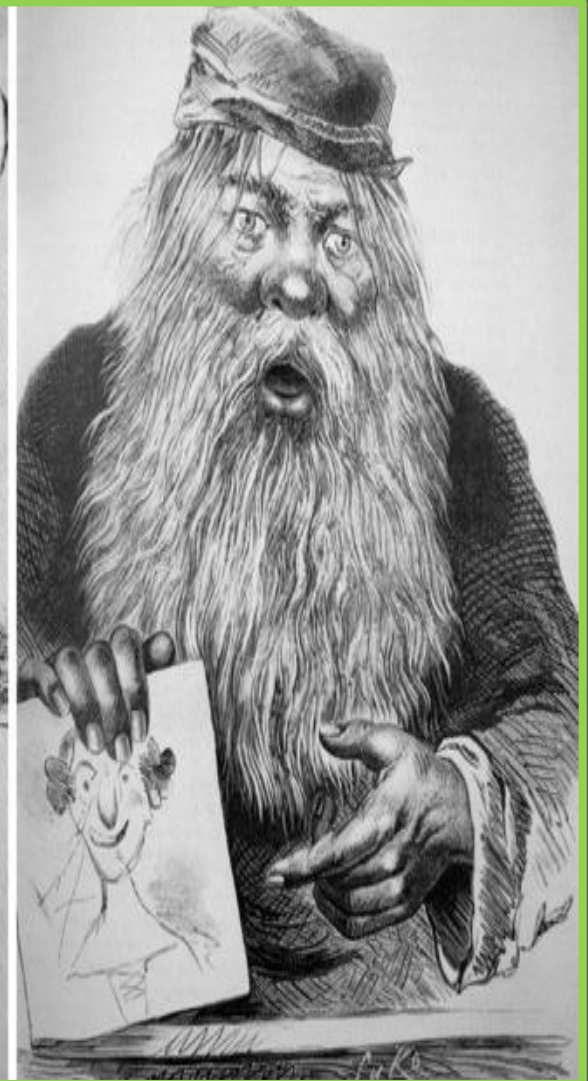
Самым главным в раешном представлении было то, что оно включало три вида воздействия на посетителей гулянья: изображение, слово и игру.

Уйдя из жизни вместе с другими ярмарочными увеселением, раек еще долго привлекал к себе внимание, главным образом как действенное средство пропаганды, содержащее яркий рисунок, меткую подпись и не менее остроумное, хлесткое пояснение.

Балконные зазывалы

Когда в 18 веке в крупных городах России стали строиться на время ярмарок и гуляний закрытые балаганы, куда пускали за плату, возникла потребность в рекламе представляемых там программ.

Первые балаганные зазывалы появились у нас на балконах временных театров, принадлежащих гастролирующим иностранным труппам. В составе приезжавших трупп часто значился комик, пародировавший своих товарищей и исполнявший различные смешные сценки. Судя по всему, именно таких актеров и выпускали на балконы, и они, не зная русского языка, забавляли публику демонстрацией трюков, фокусов, отдельных номеров программы, смешными движениями, жестами. Однако уже в середине 1820х годов те же иностранцы на роль зазывал стали приглашать русских балагуров, справедливо полагая, что словесная реклама даст гораздо больший эффект.

Русские зазывалы (паяцы) сразу прекрасно вошли в роль. Смысл выступлений был собрать народ на балаган.

В каком бы амплуа не выступал зазывала, он был очень заметной фигурой; по сути, именно от него зависел сбор балагана. Хорошие зазывалы так поносились, что

Раусы

Наружные балконы балаганов, качелей, каруселей бывали местом выступления не только паяцев и дедов.

на наружных балконах, кроме «закликал», выступали иногда артисты с номерами. Сначала показывались мелкие номера, потом давался крупный трюк. Со временем возник особый балконный жанр – «раус», расцвет которого приходится на последнюю четверть прошлого века. В комедийном, сатирическом искусстве прочно закрепился тип раусного диалога, который перешел на эстраду и до сих пор благополучно там живет.

БАЛАГАНЫ

Балаганы – это центр праздничной площади, это главная притягательная сила, самое заманчивое, хотя далеко не всегда, доступное увеселение.

Балаганы – лицо гулянья. По количеству, убранству балаганов по именам их владельцев и дедам зазывалам, выступавшим на балконах, судили о ярмарке и вообще о размахе и значимости гуляний.

Ярмарочная культура не осталась просто фактом истории, имеющим отношение лишь к своему времени.

Вспыхнув, промелькнув и погаснув, она долго жила в воспоминаниях современников, привлекая внимание историков народной культуры, исследовавших театральное искусство, деятелей театра, художников, писателей и поэтов, музыкантов.

Народное городское гулянье, несмотря на огромную пестроту и разнообразие, воспринималось как нечто единое и цельное. Оно вобрало в себя лучшее из народного театра, из игрового комического фольклора и сконцентрировало все на тесном пространстве площади, подчинив общему стилю, елиным законам.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

