

ГРОТЕСК КАК ЭЛЕМЕНТ АУТЕНТИЧНОЙ НАРОДНО-СМЕХОВОЙ КУЛЬТУРЫ ЭПОХИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Расцвет реализма в гротеске – это образная система «народной смеховой культуры Средневековья», – отмечал гениальный искусствовед и культуролог М.М.Бахтин. В спонтанных народных карнавализованных массовых действиях европейцев, генетически связанных с аграрными культурами почитания плодородия и предков, находятся истоки многих форм искусства нашего континента. Именно поэтому наиболее яркое, доходчивое, рельефное в массовых зрелищах очень часто носит архетипичный, вневременной характер (связанный с непреходящими ценностями и смыслами, характерными для аутентичных форм народного искусства), весьма внушительной составляющей которого является обрядовая культура носителей корневой фольклорной традиции. В основном сформированные ещё в общинах первых земледельцев, массовые театрализованные действия (с элементами хореографии и пения, переодеванием, специальным инвентарём, музыкальными инструментами), именно в Средневековье – в эпоху активного

Рисунок 1 – «Битва Масленицы и Поста» на картине П.Брейгеля. 1559г. Т.н. «Северное Возрождение». Нидерланды.

Рисунок 2 – карнавализованные персонажи обряда «Калядныя Цары». 2008г. Центральная Беларусь.

главенства духовных властей и противопоставления религиозной и светской культур – приобрели особенно биполярный, контрастный, травестийный, гротескный характер, характерный тому, что мы привыкли называть словом «карнавал». Основные элементы карнавальской культуры сохранялись, осмысливались и активно транслировались и в эпоху Ренессанса (рис. 1). Более того, многие из её базовых элементов сохранились в сельской аутентичной фольклорной культуре – праздновании Масленицы, Зелёных Святков, Купалья, Коляд – до XXI века (рис. 2).

Именно карнавальным играм – массовому театрализованному народному обрядовому празднеству – обязаны зрелищные искусства европейцев рождением многих видов гротескных формообразований. В связи с тем, что народная смеховая культура существует и сегодня, и, более того, – является нематериальным культурным наследием человечества (например, карнавализованное действие «Калядныя Цары» из Копыльского района Минской области с 2009 года официально включено в список памятников мирового культурного наследия, который составляет ЮНЕСКО), – а её генезис и особенности трансляции мало изучены, основные элементы народно-смеховой культуры Средневековья – актуальный и чрезвычайно интересный предмет исследования и в XXI веке

Празднества карнавального типа и связанные с ними смеховые действия являлись основополагающей частью жизни средневекового человека. В эпоху Средневековья гротеск не является простым стилистическим эффектом, а включает в себя полное понимание празднично-зрелищных форм. Таков пример средневекового карнавала «Пир беспорядка», проходившего в XII веке в Шотландии. На городской площади все участники карнавала ожидали приход Весны. Первыми ее приветствовали мимы в костюмах птиц. Далее мясники раздавали несъедобную, бутафорскую «еду». В центре карнавального действия находилось дерево, на голых ветвях которого закреплялись зеркала, отражающие солнце. Вокруг дерева, в разных направлениях двигалось множество хороводов. Каждый хоровод воплощал один из пороков человека – обжорство, жадность, криводушие и т.д. Возглавлял каждый хоровод ведущий – молодой мужчина, скачущий на кукольной бесовской кобылке [5, с. 15].

Гротеск в эпоху Средневековья с одной стороны создает уродливое и ужасное, с другой – комическое и шутовское. Кроме карнавалов с их площадными действиями, существовал особый, вольный церковный праздник, который имел свою народно-площадную смеховую сторону. Таковы, например, так называемые «храмовые праздники», сопровождаемые ярмарками с разнообразными площадными увеселениями; с участием великанов, карликов, уродов. В такие дни господствовала карнавальная атмосфера мистерий.

Мистерия (от лат. *mysterium*) – таинство, тайная истина. Согласно другой этимологии (от лат. *ministerium*) – служба, деяние. Религиозная средневековая драма на сюжеты из Библии и Евангелия (Ветхий и Новый Заветы) или на темы из жизни Святых. Она представлялась актерами мимами и жонглерами под управлением ведущего, с движущимися декорациями «Ад» и «Рай». Авторами являлись ученые-богословы, юристы, врачи. Непременным элементом существования мистерии в эпоху средневековья являлся карнавалльно-сатирический пласт действия, основными носителями которого были обитатели ада, черти. В основе мистериального действия лежали такие гротескные формообразования как сатира, бурлеск, фарс и др. [8, с. 188].

Ярким примером ранней мистерии служит «Мистерия Ветхого Завета». По содержанию – 50 тысяч стихов и 242 действующих лица. В нее входило 38 отдельных эпизодов. Главными действующими лицами являлись Творец Всевышний – Бог, Ангелы, первые люди – Адам и Ева, а также Люцифер – падший Ангел. Фабула: сотворение света и тьмы, тверди и неба, животных и растений и, наконец, сотворение человека, а затем его грехопадение и изгнание из Рая [8, с. 188].

Актеры в масках разыгрывали карнавализованное представление с пантомимой, музыкой, чтением стихотворений, аллегорическими картинками Ада. Слюнявое прелюбодеяние, умалишенный воришка, вырывающий кость у собаки, убийца, бесконечно втыкающий в себя лезвие бритвы, стая обезумевших от страсти женщин, горящих в смоле и раздирающих на куски скелетоподобного мужчину со сладострастным взором, как маскарадный каскад гротескных образов вставали перед ликом Творца, прося о пощаде. Гротеск, рукою Всевышнего разбивал, уничтожал и обличал падшую душу грешника, обрекая ее на вечные страдания.

В средневековье мистериальные гротескные формообразования носили инородный характер относительно высокой духовности. Средневековый гротеск в мистерии прошлого был исключен из царства хорошего вкуса и высокой эстетики. Он разрушал религиозные идеалы, пытаясь заменить собой литургию. В результате мистериальный гротеск явился кривым зеркалом, в котором отражались только страшные гримасы пошлого. Мистериальный гротескный театр Средневековья развивался в направлении примитивного искусства. Он не вселял никакой надежды и веры, а обличал и разрушал. Спонтанность и аутентичность многих элементов, заимствованных из сельской обрядовой культуры, расцветали всеми цветами, составляя узоры причудливости, гипертрофированности, изящества и уродства.

Фарсовый театр средних веков – генетически сложное и серьезное зрелищное явление в смеховой культуре своего времени. Истоки средневекового фарса (лат. *farāgia* – начинка) уходят корнями в представления гистрионов и в карнавалльные масленичные игры. Народные забавники гистрионы существовали у всех народов Европы. В разных странах их называли по-разному: в Германии – шпильманами, в Польше – франтами, в Болгарии – кукерами, в России – скоморохами. Гистрионы – название, принятое на территории нынешнего юга Франции.

С XII века количество средневековых гистрионов исчисляется тысячами. Их искусство носит явно гротескный характер: в дерзких песнях, пародийных сценках, маскарадных представлениях проявляется ярко выраженное бунтарское начало.

Масленичные массовые представления, в которых господствовал дух пародийной комической игры, оказали влияние на возникновение «дурацких обществ» – объединений разнообразной городской богемы, школяров, семинаристов. Они устраивали фарсовые представления, пародийные маскарады, «праздники дураков», сатирически высмеивающие религиозную обрядность, нравы королевского двора. Даже во время церковной службы, надев уродливые маски, облачившись в женские одежды или львиные шкуры, тут же в храме ведут они хороводы; в середине церкви распевают непристойные песни; у самого алтаря, около служащего обедню священника поедают жирные кушанья; там же играют в карты; курят кадильницами, в которых тлеют старые подошвы; носятся вприпрыжку по всему храму [3, с.170]. Таковы «Праздники дураков», которые носили явно богохульный характер, в основе которых лежали дерзкая сатира, бурлеск, пародия, шарж.

Шутовские общества еще в XV веке создали особый комедийный жанр драматургии – сатирические сѳти (франц. *sotié* – дурачество), где представлялись не только бытовые персонажи, но и шуты, дураки. Сѳти составлялись из множества сатирических эпизодов, по форме они приближались к эстраднему ревию.

Таким образом, площадной фарсовый театр Средневековья строил по ту сторону всего официального второй мир и вторую жизнь, к которой люди этой эпохи, так или иначе, были причастны. Карнавалный и мистериальный гротеск рождал двумерность, без которой культурное сознание человека этой эпохи не может быть правильно осознано. Средневековый гротеск высмеивает абсолют истории так же, как высмеял абсолют богов, природы и предопределение свыше [4, с. 144].

Смех, освобожденный в народном фарсе от прямолинейно высказываемого религиозно-нравственного поучения, звучит уверенно и направляется к точной цели в эпоху Ренессанса – Возрождения. Фарсы, сатирические пьесы, вбирают в себя множество элементов шутовской игры, придающих сатире и пародии игровой, увлекательный характер.

Список литературы:

1. Бахтин, М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса / М.М. Бахтин. – М. : Худ. лит., 1965. – 240 с.

2. Бореев, Ю. Комическое / Ю.Бореев. – М., 1970. – 310 с.
3. Дживелегов, А.Г. Итальянская народная комедия /А.Г.Дживелегов. – М., 1954. – 240 с.
4. Иллюстрированная история мирового театра / под ред. Дж.Р.Брауна. – М., 1999. – 420 с.
5. История зарубежного театра. – М.: Просвещение, 1981. – Ч. 1. – 360 с.
6. Кнебель, М.И. Вся жизнь / М.И. Кнебель. – М. : ВТО, 1967. – 240 с.
7. Малютин, Я. Актеры моего поколения /Я. Малютин. – Л.-М.: Искусство, 1959. – 260 с.
8. Пави, П. Словарь театра / П. Пави : пер. с фр. – М. : Прогресс, 1991. – 360с.
9. Denoël. J'aime la mime / Denoël. – Paris, 1962. – 240 p.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ