

Ярославские театральные Традиции

Ярославль
2019

Департамент культуры Ярославской области
Государственное учреждение культуры Ярославской области
«Областная юношеская библиотека имени А.А. Суркова»
Научно-методический отдел

Ярославские театральные традиции

Материалы в помощь работе библиотек
к Году театра

Ярославль

2019₄

85.334

Я 76

Ярославские театральные традиции: материалы в помощь работе библиотек к Году театра / авт.-сост. С.Н. Левагина; отв. за вып. Н.Н. Щепеткова; ГУК ЯО «Областная юношеская библиотека им. А.А. Суркова», научно-методический отдел. – Ярославль, 2019. – 52 с. – (В творческую копилку библиотекаря).

БИБЛИОТЕКАРЮ

В Год театра возникает необходимость осмыслить, почему именно Ярославская земля стала родиной первого русского общедоступного профессионального театра и как это отразилось на дальнейшем развитии культурных традиций нашего края.

Представленное Областной юношеской библиотекой им. А. А. Суркова методическое пособие «Ярославские театральные традиции», используя богатый краеведческий материал, рассказывает о высокой миссии ярославского театра, которая, в лице его лучших представителей, таких как святитель Димитрий Ростовский, Ф. Г. Волков, Г. С. Лебедев и их последователи, в различных формах народного, профессионального и любительского театра делает театр местом осмысления нашего несовершенного мира, не давая исчезнуть гармонии, красоте и вере в существование высоких духовных и нравственных ценностей, открывая пути человеку из мира потребления к самому себе, к подлинной радости жизни и преодолению жизненных трагедий с помощью катарсиса¹.

Данное пособие выходит в серии «В творческую копилку библиотекаря» и носит исследовательский характер, что предполагает его использование как в заявленном формате, на вечере, лекции или заседании юношеского клуба, так и выборочно (с учётом дополнительного материала, представленного в сносках) для проведения мероприятий по краеведению и эстетическому воспитанию, а также для расширения кругозора библиотекаря.

¹Катарсис — нравственное очищение, возвышение души через искусство, возникающее в процессе сопереживания и сострадания

ЯРОСЛАВСКИЕ ТЕАТРАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ

В помощь работе библиотек в Год театра

Возникновение первого русского общедоступного профессионального театра именно на Ярославской земле далеко не случайно. Тому способствовали богатые театральные традиции края, которые насчитывают не одну сотню лет и продолжают до нашего времени, то и дело вспыхивая новыми огоньками в игре народных, школьных, музыкальных театральных коллективов, не говоря уж о профессиональных театрах. Всю эту палитру в одном рассказе охватить невозможно, но можно попытаться окунуться в эту стихию, приведя примеры ярких театральных открытий и имён, которыми гордятся ярославцы.

Издавна были любимы в народе **представления кукольников**, на которых возникало ощущение свободы даже у самой угнетаемой части населения – ведь Петрушка (Петр Иванович Уксусов, он же Ванька Рататуй) мог себе позволить ответить ударом любому из сильных мира сего, а раскованная, яркая речь персонажей вызывала взрывы смеха, позволяющего справиться с бедой, страхом и отчаянием. Театр Петрушки входил когда-то в **представления скоморохов**, соединявших пение, игру на музыкальных инструментах, пляски, медвежью потеху, кукольные представления, выступления в масках, фокусы. Скоморохи были известны с XI века, особо популярны в XV–XVII веках, подвергались гонениям со стороны церковных и гражданских властей, практически исчезнув в XVIII веке.

Они «сочетали в своём искусстве мастерство исполнения со злободневным репертуаром, который включал шуточные песни, драматические сценки – игрища, социальную сатиру – глумы, исполняемые в масках и „скоморошьем платье“ под аккомпанемент домры, сопели, волынки, сурны, бубна.

Скоморохи непосредственно общались со зрителями, с уличной толпой, вовлекали в игру»².

Традиции скоморошества сохранялись в народной драме, балаганных представлениях, выступлениях с медведями на ярмарках (вспомним стихотворение Н. А. Некрасова «Генерал Топтыгин») и, конечно же, в театре **Петрушки**, персонаж которого в 19 веке стал главным героем русского народного кукольного театра. Комедия о Петрушке передавалась от исполнителя к исполнителю устно, включала в себя обязательные сцены и ряд второстепенных, количество, содержание и порядок которых определял сам кукольник на свое усмотрение в зависимости от своих возможностей, таланта, местной традиции и аудитории. Так, если представление шло перед крестьянами или городской беднотой, то весьма актуальной становилась сцена допроса и расправы Петрушки над полицейским, выражая народные настроения. А основными сценами были: выход Петрушки, сцена с невестой, покупка лошади, лечение Петрушки, обучение его солдатской службе и финал. Наряд Петрушки состоял из красной рубахи, плисовых штанов, заправленных в сапожки, и красного колпака. Особыми приметами его внешности были горб и длинный нос.

Выскочив перед зрителями, любимец публики вел с ней живые беседы на любые темы, причём, иногда кукольники нанимали специальных «понукал», которые из толпы вели с Петрушкой свободный разговор, но чаще это был музыкант, который выполнял три основных функции: сопровождал действие игрой на каком-либо музыкальном инструменте; временно участвовал в кукольном действии, беседуя с Петрушкой; выступал посредником между публикой и куклами.

² Савушкина Н. П. Скоморохи // Краткая литературная энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия, 1971. — Т. 6. — С. 894.

Далее начинались Петрушкины приключения, появлялась его кукольная невеста, в лице которой часто комично обыгрывались различные характерные черты того времени, например, столичные привычки парня и незнание деревенской девушкой городской моды и манер. После истории с женитьбой обычно наступал черед сценки, где наш герой покупает лошадь, которая оказалась вовсе не так хороша, как её расписал продавец-цыган. Норовистая лошадка сбрасывает Петрушку и бьет его копытом, тот начинает громко стонать и звать лекаря, и тогда появляется один из постоянных героев Петрушкиной комедии – доктор, который сам про себя может сказать так: «Ко мне людей ведут на ногах, а от меня везут на дрогах». После чего следует смешной, любимый публикой эпизод поиска больного места и перебранка Петрушки с врачом, в результате которой он на самом «лекаре-аптекаре» демонстрирует, куда именно его ударила лошадь.

Почти любой спектакль с участием Петрушки включал в себя сцены обучения «солдатскому артикулу», во время которых тот комично выполнял строевые команды и ружейные приемы, якобы плохо слыша отдаваемые ему команды (например, на команду капрала «Держи ровно!», он переспрашивал: «Что такое? Матрена Петровна?»). В финале представления, по традиции, Петрушка падает в «преисподнюю», то есть какой-нибудь персонаж (черт, собака, баран) утаскивают его вниз, за ширму, но лишь затем, чтобы наш герой снова «воскрес» в начале следующего спектакля. Представления с участием Петрушки встречались до самого начала XX века, воспринимались как праздник и собирали вокруг себя большое количество народа. Впрочем, и сейчас смешного Петрушку можно увидеть в Ростове Великом на майском фестивале «Живая старина» в исполнении традиционного народного театра Петрушки «Папьемашенники».

Народные драмы ставились на праздники в деревнях и городах. Это были своеобразные спектакли на исторические, бытовые, религиозные темы и сюжеты. Они разыгрывались в просторной избе, сараях или на открытом воздухе, как правило, людьми из народа, крестьянами, ремесленниками. Тексты создавались неизвестными авторами, являлись произведениями устного народного творчества.

Вот, например, в каком виде дошли в конце 19 столетия до небогатого мещанского дома в пригороде Ярославля Норском посаде народные драмы «Атаман» и «Людка», слившись в одно действие. Вспоминает Георгий Иванович Курочкин (1875-1958) – ярославский врач, а по сердечной склонности ещё и историк-краевед, искусствовед и этнограф:

В Святки по домам ходили ряженые. Это была своего рода «художественная самодеятельность». Молодые люди, человек десять, представляли «шайку разбойников», иначе – «чёрного ворона» с атаманом и есаулом во главе; один молодой человек изображал похищенную девушку. Он был одет в женское платье, на голове что-то вроде шляпки, лицо под густой вуалью. Разбойники были в своих обычных костюмах, но у каждого были какие-то знаки отличия из цветных тканей. У каждого на голове высокая круглая коробка, оклеенная чёрной блестящей бумагой. У атамана наверху такой коробки прикреплён прекрасно склеенный чёрный ворон.

Вся грудь у него была украшена материей; у каждого разбойника сбоку висела сабля.

Члены шайки ссорились и даже дрались из-за похищенной девицы, они обнажали сабли, и одна группа наступала на другую, сабли при этом гремели; разбойники громко топали ногами и одни кричали: «Отражаю!», а другие: «Защищаю!»

Не помню, кто у кого отбил похищенную «красавицу», но все успокоились и решили отправиться вниз по Волге. Вся

шайка под песню «Эй, ухнем!» сильными движениями туловища и рук делала вид, что сталкивает с берега в воду тяжёлую лодку, а затем, кроме атамана и есаула, парами садились на пол и делали руками такие движения, как будто гребли вёслами. На корме сидел есаул и управлял лодкой, а атаман стоял на носу и в бумажную трубу, как в подзорную, смотрел вперёд. При этом они пели «Вниз по матушке по Волге, по широкому раздолью». Зрители выражали свои восторги криками «ура».³

Чтобы в народной среде возникли настоящие драматические постановки, а зрители почувствовали к ним подлинный интерес, потребовались усилия первооткрывателей востребованного театрального действия, которые появились в XVII–XVIII веках в Ярославском крае. Это были святитель Димитрий Ростовский и купеческий сын Фёдор Волков (1729–1763), пасынок ярославского купца Полушкина.

Митрополит Ростовский и Ярославский Димитрий (в миру Даниил Саввич Туптало) (1651–1709) – не только учёный-теолог и просветитель, владевший латинским, греческим, еврейским и польским языками, великолепно разбиравшийся в мировой истории и литературе, но и крупнейший духовный писатель, проповедник, поэт и театральный деятель своего времени, автор многотомных сочинений «Жития Святых, изложенные по руководству Четьих-Миней» (то есть, расположенных по месяцам, в соответствии с праздничными днями святых), а также многочисленных проповедей, стихов, духовных декламаций и драм. Причислен к лику святых в 1757 году. Самый популярный из всех авторов, писавших на славянском языке. Даже Пушкин не устоял перед обаянием произведений Димитрия Ростовского, создав образ юродивого в трагедии

³ Курочкин Г. И. Театрал из Норского посада – Ярославль: Рыбинский Дом печати, 2007. – С. 132-133.

«Борис Годунов» на основе написанных Димитрием житий блаженных Николая Салоса Псковского и Иоанна Большого Колпака. В переписке Пушкин называет Четви-Минеи «вечно живой, неистощимой сокровищницей для вдохновенного художника»⁴.

Школьный театр был знаком будущему святителю Димитрию ещё по спектаклям в Киево-Могилянской Коллегии, где с 1673 года силами учащихся ставились сочинённые преподавателями пьесы «Алексей человек Божий», «Действие на Страсти Христовы списанное» и «Царство Натуры Людской». Правда, сам Димитрий к тому времени уже закончил это учебное заведение (в 1668 г. семнадцатилетний Даниил принял монашеский обет и имя Димитрий⁵), но эти школьные спектакли, даже имея церковный сан, посещал, как и спектакли Московской Славяно-Греко-Латинской Академии 1701 и 1702 годов. Интересовала Димитрия Ростовского и церковная драматургия (так, в его библиотеке сохранилась византийская драма «Христос Пасхон»⁶, программы спектакля Виленской Академии Общества Иисуса «Любовь побеждающая и побежденная» 1682 г., отрывок (Пролог) неустановленной латинской драмы о Теофиле). Всё это помогло позже в создании собственных драматических произведений, написанных митрополитом для школьного театра в организованном им в Ростове в 1702 году при Архиерейском доме «училище латинского и греческого» для детей

⁴ Цит. по: Козлов М. Легендарные христианские книги: Жития святых святителя Димитрия Ростовского [Электронный ресурс]. – URL:

<https://foma.ru/zhiytiya-svyatyih-svyatitelya-dimitriya-rostovskogo.html>. – 30.07.2019.

⁵ Жигулин Е.В. Откуда есть пошёл русский театр, или Духовные действия святителя великомученика Димитрия Ростовского, тайнозрителя Бога Отца: [автореферат диссертации] [Электронный ресурс]. – URL:

<http://cheloveknauka.com/otkuda-est-poshyol-russkiy-teatr-ili-duhovnye-deystva-svyatitelya-velikomuchenika-dimitriya-rostovskogo-taynozritelya-bog#ixzz5v9xplF15>. – 30.07.2019.

⁶ Византийская драма XI—XII вв. «Христос Пасхон», автором которой считали в XVII в. Григория Богослова (Назианзина) (329-389 гг.).

духовенства и всех сословий. С гордостью называли ученики свою школу⁷ «alma [...] matris⁸ basilica⁹ Rostoviae»¹⁰, то есть, в переводе с латинского языка, – «питающая мать храма Ростовской церкви».

В греко-латинском училище при Архиерейском доме кроме преподавания арифметики, письма, греческого и латинского языков, географии, философии, риторики обучали пению, слаганию стихов, поздравительных речей и диалогов, а также «благоразумной смелости» (исполнительскому мастерству), которая помогала ученикам через «переживание» того или иного события Евангельской истории понять тонкости их собственной христианской жизни и соотнести ее с христианской нравственностью.¹¹ Так что участие в театральном действе вовсе не было искушением, не принимаемым церковью, но новизна этих событий часто вызывала активное неприятие, о чём свидетельствует жалоба в Монастырский приказ ростовского стольника В. Р. Воейкова: «Преосвященный Димитрий митрополит из домово́й казны материи и всякие локотные¹² товары бывших архиереев на комедии держит». 9 декабря из Москвы ответили: «Без нашего указа не держать ни на что»... Несмотря на запрет властей, экономивших средства в связи с Северной войной, подготовка к действу «На Рождество Христово» продолжалась и 24 декабря 1702 г. было «куплено у ростовца посацкого человека Василья Зверинцова к диологу проволоки железной четыре фунта»... В противовес уничижительному

⁷ Название сохранилось на обложке рукописного сборника упражнений учебника латинской грамматики Альвара, сделанных учеником ростовской школы Петром Курохтанским в 1703 г.

⁸ Alma mater (лат.) – Питающая мать (уважительно об учебном заведении).

⁹ Базилика (лат.) – царская палата, в эллинистическо-рим. источниках общественная постройка, предназначенная для собраний; в раннехрист. литературе храм, церковь.

¹⁰ Жигулин Е.В. Указ. соч.

¹¹ Голованова Н. Духовный театр Святителя Димитрия Ростовского // Ярославль многоликий. – 2000. – № 2. – С. 25-26.

¹² Локотные узорочные товары — ткани, богато украшенные узорами, продававшиеся на локти (меры длины).

названию «комедии» в ростовской Архиерейской школе духовные действия называли подчеркнуто аскетически «диологами», хотя для их постановки использовали «материю бывших архиереев» и проволоку, вероятно, для костюмов и декораций.¹³

Театр в ростовской Архиерейской школе митрополита Димитрия существовал в 1702—1704 гг.¹⁴ К сожалению, он был закрыт, как закрыта в 1706 году, из-за отсутствия средств, и сама Архиерейская школа. Возвратившись после годового отсутствия в свою обитель, Святитель неожиданно узнал, что детей распустили, а в Архиерейском доме содержат пленных шведов. В «Келейном летописе» Димитрий Ростовский с горечью заключает: «Но понеже страна сия издревле в таковыя учителя бе и есть скудна, и благодетелей, пособствующих учениям несть, и время нынешнее многобедное... нужда убо надлежит престати учениям школьным, заградитися сладких вод источнику... окончания прияти юношеской палестре¹⁵, не без многая моей туги и печали...» Несмотря на закрытие училища, Димитрий велел священникам обучать детей дома...¹⁶ Святитель Димитрий Ростовский был уверен, что «злое слово и добрых злыми творит, доброе же слово и злых содевает добрыми».¹⁷ С целью церковного просвещения он открыл в Ростове две книжные мастерские (скриптории) с высокохудожественным исполнением рукописей и собрал библиотеку по церковной истории.

Человеколюбие и яркая образность характерны для драм митрополита Димитрия, написанных им для школьного

¹³ Жигулин Е.В. Указ. соч.

¹⁴ Там же.

¹⁵ Палестра — частная гимнастическая школа в Древней Греции, где занимались мальчики с 12 до 16 лет.

¹⁶ Голованова Н. Духовный театр Святителя Димитрия Ростовского // Ярославль многоликий. — 2000. — № 2. — С. 27.

¹⁷ Там же.

театра ростовского училища. Разные исследователи определяют их число от 5 до 15. До нас дошли тексты двух из них – «Успенской» и «Рождественской». Оба сюжета связаны с религиозными праздниками — Успения Богородицы и Рождества Христова. Разговаривая со зрителем языком библейских и аллегорических образов, митрополит Димитрий поднимал самые важные вопросы бытия – жизни и смерти, добра и зла, веры и неверия, судьбы человеческой.

В «Успенской драме» митрополит Димитрий разрабатывал мотив заступничества Богородицы перед Богом за грешный род человеческий. Он хотел внушить зрителям чувства скорби и утешения одновременно. Одно из действий пьесы построено как суд над грешным человеком, которого спасает Богородица. Природа человека двойственна, считал Димитрий. С одной стороны, он несовершенен, погряз во грехах, но он же – вершина творения Бога. Димитрий соотносил судьбу человека с высокими небесными и дьявольскими силами, ведущими борьбу за его душу.

Центральным персонажем «Рождественской драмы», или «Комедии на Рождество Христово», стала Натура Людская. Ее Димитрий помещает на троне, во главе мира, в окружении Омывной надежды, Золотого века, Покоя, Любви, Кротости, Незлобия, Радости и Фортуны. Однако идиллия тут же разрушалась выражением скорби о непостоянстве радости, а затем и развернувшимся действием. Аллегорические фигуры, контрастные к первым, вступали с ними в противоборство: Ненависть смеялась над Любовью, Ярость пронзала стрелой Кротость, Зависть крючком останавливала колесо Фортуны и т. д. Расстроенная зрелищем всеобщей вражды, Натура Людская слагала с себя венец и с горечью призывала Смерть. Смерть появлялась радостная, властная, уверенная в своем могуществе,

собиралась сесть на престол, оставленный *Натурой Людской*, но её останавливала *Жизнь*. Аллегорическая часть сюжета прерывалась, и следовали евангельские эпизоды. Сцена с пастухами изобиловала бытовыми реалиями, житейскими подробностями. Ей были противопоставлены сцены у Ирода, где он был представлен на высоте своего могущества, как олицетворение суетности мирской славы. Кульминацией пьесы был «Плач Рахили» об убиенных младенцах. После повествования о нестерпимых муках Ирода в аду Димитрий возвращался к аллегорическому обрамлению. *Жизнь* изгоняла *Смерть* и окончательно водворяла на престол *Натуру Людскую*. Митрополит Димитрий искусно соединил две линии своего повествования – библейскую («Историческую») и аллегорическую.¹⁸ Аллегии в духовном театре были необходимостью, так как нельзя было изображать Пресвятую Троицу, Богоматерь, а также злодеев. И появлялись такие аллегорические персонажи, как Суд, Гнев, Кротость Божия, Благоутробие Богородицы и другие.

Документально известно о двух духовных спектаклях ростовской школы. 27 декабря 1702 г. игралось действие "На Рождество Христово". 26 октября 1704 г. ставился спектакль "Венец Димитрию". Предположительно в 1703—1705 гг. игралось действие "На Успение Богородицы".¹⁹ В обеих драмах было задействовано 110 персонажей, а изъяснялись они *вириями* - силлабическим стихом, имеющим одинаковое количество слогов (в данном случае, 13) и парную рифму, как в этом монологе царя Ирода, взывающего из *Геенны огненной* (ада):

*Горе! Горе! Ах, горе! Нестерпимей муки!
В гортань достался ада, не точию в руки!*

¹⁸ Астафьева Н.А., Ермолин Е.А. Димитрий Ростовский [Электронный ресурс]. – URL: <https://yarwiki.ru/article/768/dimitrij-rostovskij>

¹⁹ Жигулин Е.В. Указ. соч.

*Горе! Палит мя пламень, палит мое тело,
Из утробы дышущу, – горе! – палит зело.
Внутри мене огонь пекельный²⁰ душу сожигает,
Змий в сердце и утробу жало угрызает;
Грызет мою утробу мука нестерпима.
О муки! Ах, огня, ввек неугасима!
Горю! Горю! Мучусь, мучуся вовеки!
Не воскресну от смерти между человеки!
Ах, почто аз родихся? Почто родихся?
По малой жизни во смерть в вечную вселихся.
Проклята гордость! Та мя навек погубила,
Та мя противу Бога брань творить учила.
Прокляты и вельможи за своя советы,
Наустившия мя бить невинные дети!²¹*

Декорации, как правило, представляли собой модель христианского Космоса: вверху находилось Небо, на нем был Рай; по лестнице оттуда к людям спускались Ангелы; внизу (вне Земли) находилась Геенна огненна. Основным местом действия была Земля, которая представляла собой поле битвы добра и зла.²² Всё действие сопровождал молитвенными песнопениями хор, в эпилоге обычно обращаясь к зрителям:

*Вам же за внимание главы преклоняем,
Что в слове согрешихом, простете, желаем,
Аминь²³.*

²⁰ Пекельный (от слова «пекло») – адский.

²¹ Димитрий Ростовский. Рождественская драма (отрывки) // Ярославль и ярославцы в литературе: хрестоматия литературно-краеведческих материалов / сост. Н. А. Астафьева. – Ярославль, 1997. – С. 34.

²² Голованова Н. Духовный театр Святителя Димитрия Ростовского // Ярославль многоликий. – 2000. – № 2. – С. 27.

²³ Голованова Н. Там же.

В театральных спектаклях митрополита Димитрия эмоциональная атмосфера постоянно колеблется от радости к скорби, от страдания и плача к ликованию и торжеству. Достижению эффекта катарсиса помогает музыкальность канонических песнопений, пение музыкальных номеров и поэтическая речь действ. Внимание зрителя концентрировали яркие театральные эффекты: театр теней, эффект «эха», вращающегося колеса и песочных часов; звучал голос из «гроба», сверкала «молния» и гремел «гром». Театр Димитрия достигал контакта со зрителем, неожиданно показывая в канонических образах праотца Иакова, евангельских Пастухов – живых, порою смешных людей. Развлекая, ростовский театр эстетически и морально воспитывал зрителей и учил исполнителей искусству декламации, пению и выразительности движения.²⁴ В действиях ростовской школы соединялись слово и музыка, архитектура и живопись, танец и пантомима.

Действо «На Рождество Христово» (другие названия – «Рождественская драма», «Комедия на рождество Христово») считается первой русской «оперой», причем, музыку к некоторым музыкальным номерам писал сам митрополит Димитрий. Именно как оперу это произведение воскресил в 1982 году в московском Камерном музыкальном театре Борис Покровский, музыкальное сопровождение из произведений времён Димитрия Ростовского составил историк русской музыки Евгений Левашёв²⁵, так как конкретной нотной записи к действию не существовало. В постановке не участвует

²⁴ Жигулин Е.В. Откуда есть пошёл русский театр, или Духовные действа святителя великомученика Димитрия Ростовского, тайнозрителя Бога Отца: [автореферат диссертации] [Электронный ресурс]. – URL: <http://cheloveknauka.com/otkuda-est-poshyol-russkiy-teatr-ili-duhovnye-deystva-svyatitelya-velikomuchenika-dimitriya-rostovskogo-taynozritelya-bog#ixzz5v9xpIF15>. . – 30.07.2019.

²⁵ Для этой драмы музыковед Евгений Левашев в течение многих лет собирал старинные напевы, песенные «забавы», языческие ритуалы и церковные песнопения. Сегодня в спектакле звучат знаменный и греческий распевы, канты, белорусские, польские и украинские псалмы, фрагменты хоровых духовных концертов, народные песни.

оркестр: всё исполняется солистами и хором *a capella*²⁶ без дирижера. Назван возрождённый спектакль «Ростовским действием». В Новый год и Рождество он ежегодно идёт с неизменным успехом, являясь визитной карточкой театра в зарубежных гастроях.

Духовными наследниками театра Дмитрия Ростовского оказались знаменитые русские **актёры-ярославцы Фёдор Волков и Иван Дмитревский**, которые при дворе императрицы Елизаветы Петровны играли «Кающегося грешника», созданного на основе частей «Рождественской драмы» и «Успенской драмы» Дмитрия Ростовского. Они сократили многочисленных персонажей ростовского школьного театра (для Дмитрия было важно задействовать как можно больше учащихся, а труппа Волкова была невелика) и перевели стихи в более понятную прозу, а музыкальное сопровождение сделали поистине «столичным»: по воспоминаниям Дмитревского, хор певчих, стоящий в оркестре, поддерживался *огромною музыкою, составленною из всех существовавших тогда инструментов*²⁷. В дальнейшем, Фёдор Волков переписал и передал через Григория Орлова Екатерине II драмы Дмитрия Ростовского.²⁸

Таким образом, театральная «планида»²⁹ великого русского актёра Фёдора Григорьевича Волкова имела истоки в школьном театре на родной ярославской земле (хотя Фёдор и

²⁶ А капелла (итал. *a cappella*, «как в капелле») – пение (как правило, хоровое) без инструментального сопровождения. Термин конца XVII века связан с исполнением богослужения в римской Сикстинской капелле, хотя такое исполнение – и церковное, и светское – существует многие века, в том числе и в настоящее время.

²⁷ Е.В. Жигулин. Источники театра святителя Дмитрия Ростовского [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.rostmuseum.ru/museum/biblioteka/istoriya-i-kultura-rostovskoy-zemli/materialy-konferentsii-1993g-rostov-1994/e-v-zhigulin-istochniki-teatra-svyatitelya-dimitriya-rostovskogo-s-139-145>. – 21.07.2019.

²⁸ Шаховской А.А. Описание трагедии: Кающийся грешник [...]. // Театральный альманах на 1830 год. – СПб., 1830. – С. 125.

²⁹ Планида — Это слово в значении "судьба" является собственно русским образованием, переосмыслением заимствованного и восходящего к греческому языку существительного планида – "небесное светило".

родился 7 февраля 1729 года³⁰ в Костроме, но его мать Матрёна Яковлевна, оставшись вдовой с сыновьями Фёдором, Алексеем, Гаврилой, Иваном и Григорием, в 1735 году переехала с семьёй в Ярославль). Ярославские страницы театра Волкова удивительны и неожиданны: ведь он должен был продолжить купеческие традиции своей семьи. Умер в раннем возрасте родной сын вдового купца и заводчика Фёдора Васильевича Полушкина (1677–1748), за которого в Ярославле вышла вторым браком Матрёна Яковлевна, и вся надежда его была на мальчиков Волковых. Неграмотный Полушкин видел в старшем, Фёдоре, своего наследника и продолжателя дела, а потому отправил его 12-летним подростком на несколько лет в Москву (с 1741 по 1748 годы), «в науки», изучать коммерцию и бухгалтерию (видимо, в одну из заводских школ). Как писал первый биограф Волкова³¹, крупнейший деятель Русского Просвещения Николай Иванович Новиков, Фёдор обучался в Москве также *музыке и немецкому языку, на котором он потом говорил как природный немец*³².

Волков часто наезжал в Ярославль, участвуя в оформлении заводских и торговых дел неграмотного отчима. А в Москве он *бывал на представлениях Немецкой Комедии, а также на публичных игрищах, на спектаклях русских «охотников», то есть любителей, которых стали называть «охочими комедиантами»*. К 1749 году желающих представлять Российские Комедии оказалось целых семь театральных трупп.³³ По случаю коронационных торжеств в Москве, простые зрители допускались и на выступления итальянского балетно-оперного театра. Позднее, в 1746 году,

³⁰ По другим данным, в 1728 году.

³¹ Новиков Н.И. Опыт исторического словаря о российских писателях. – СПб., 1772.

³² Цит. по: Ваняшова М. Г. Мельпомены ярославские сыны. Волков. Дмитревский. Лебедев. – Ярославль, 2000. – С. 27.

³³ Там же.

Фёдор, по сведениям Н. И. Новикова, был направлен вотчимом своим в Санкт-Петербург для некоторых дел по его промыслу... Познакомясь с живописцами, музыкантами и другими художниками, бывшими тогда при Императорском Итальянском театре, не упустил он ни одной редкости, которую бы не осмотрел и не постарался бы узнать обстоятельно.

Более всего прилепился он к театру, и по случаю знакомства, несколько раз видя представление Итальянской оперы, почувствовал желание сделать и у себя в Ярославле театр, дабы представлять на нём самому русские театральные сочинения. Сего ради ходил он несколько раз на театр, чтобы обстоятельно рассмотреть онаго архитектуру, махины и прочая; и как острый его разум все понимать был способен, то сделал он всему чертежи, рисунки и модели.³⁴ В 1748 году Волков посещал в Петербурге и Немецкий театр, познакомившись с его организаторами и устроителями. Новиков отмечает, что театральное искусство знал он в высшей степени, при сем был изрядный стихотворец, хороший живописец, довольно искусный музыкант, на многих инструментах, посредственный скульптор и одним словом человек многих знаний в довольной степени...³⁵

В 1748 году умер Фёдор Васильевич Полушкин, и Волков возвращается домой, становясь во главе заводского дела как официальный (наряду с братьями) компанейщик и наследник. Но не до серных и купоросных заводов было ему, «заболевшему» театром. И склочная тяжба об оспаривании наследства, затеянная родной дочерью Полушкина Матрёной Кирпичевой, заканчивается в 1754 году тем, что решением суда заводы были у него отобраны, ведь он перестал «служить

³⁴ Ваняшова М. Г. Мельпомены ярославские сыны. Волков. Дмитревский. Лебедев. – Ярославль, 2000. – С. 29.

³⁵ Север Н. М. Летопись театра имени Ф. Г. Волкова. – Ярославль, 1973. – С. 11.

при заводах», как обязывала бумага о вступлении в компанейство, и не счёл нужным явиться на судебное разбирательство.

В Ярославле даже его вклад на помин души отчима в церковь Николая Надеина приобретает театральные формы: великолепный резной золочёный иконостас вырезан по его рисунку и с его личным участием в виде роскошного театрального занавеса³⁶. Волков увлечённо собирает «охотников для игrania комедий» из грамотной ярославской молодёжи, чтобы создать первый русский общедоступный театр – не в рамках школы или дворца, не силами заезжих иностранцев – а наш, национальный, для всех. Ярославцы, при запрете скоморошества и единственном развлечении в виде кулачных боёв, чувствуют явную потребность в благородном, ярком, человечном зрелище.

Ярославль в те времена выглядел неказисто: узкие, немощёные, без плана расположенные улицы утопали весной и осенью в грязи, вал и рвы городской крепости осыпались, площади поросли травой, по которой бродил скот. По всему городу разносился смрад от кожевенных, серных, соляных, мыловаренных, железоделательных заводов, расположенных в центре. Жители страдали от пьяных драк, от «лихих людей» (разбойников) и беспредела квартировавшего в городе драгунского полка, от оговоров после громогласно произнесённого «Слово и дело!», за которыми следовал арест, пытки и расправа. В непростое время задумали пробуждать в земляках стремление к благородству и красоте с помощью своего театра ярославские актёры.

В первую театральную труппу Фёдора Волкова вошли канцеляристы Иван Иконников и Яков Попов, писцы Семён

³⁶ По свидетельству ростовского архиепископа Самуила, «иконы и иконостас сделаны собственным трудом купца Фёдора Григорьевича Волкова, зовомаго в Ярославле Полушкиным». Цит. по: Ваняшова М. Г. Мельпомены ярославские сыны. Волков. Дмитревский. Лебедев. – Ярославль, 2000. – С. 37.

Куклин, Алексей Попов и Иван Нарыков, или Дьяконов (поскольку был сыном дьякона церкви Димитрия Солунского), – впоследствии Дмитревский, посадский с Тверицкой слободы Семён Скочков, выходцы из Малороссии иконописец³⁷ Демьян Галик и цирюльник Яков Шумский, а также два младших брата Волкова – Григорий и Гавриил. В репертуар Волковского театра входили и *духовные, сакральные драмы, и произведения светской драматургии – трагедии Сумарокова, комедии Мольера*³⁸. Женские роли исполняли Дмитревский и Попов. Первоначально, из-за отсутствия помещения, спектакли игрались в домах богатых ярославских купцов, и эта игра многими воспринималась в штыки как зрелище неприличное и даже богомерзкое. Сохранилась челобитная (январь 1750 года) одного из любителей театра к императрице Елизавете Петровне:

...Бьёт челом лентовой фабрики³⁹ содержателя Фёдора Холщевникова сын его Егор Холщевников... Сего генваря против 8 числа, будучи я в доме ярославского купца Григория Серова, где тогда производилась комедия, шёл в дом мой и со мной же шли Ярославской провинциальной канцелярии канцелярист Яков Попов, ярославские купцы Алексей Волков с женою, Козма Крепышев и многие другие. Причем тогда, едучи мимо нас лентовой же фабрики содержатель Григорий Гурьев с фабрищиками ево в троих санях, помянутаго Волкова жену запрягом⁴⁰ сшибли с ног и, з головы убор сбив, хотели было подхватить. Притом же из оных фабрищиков воры⁴¹

³⁷ Сохранилась подписанная им икона иконостаса Николо-Надеинской церкви. См: Ваняшова М. Г. Мельпомены ярославские сыны. Волков. Дмитревский. Лебедев. – Ярославль, 2000. – С. 39.

³⁸ Ваняшова М. Г. Мельпомены ярославские сыны. Волков. Дмитревский. Лебедев. – Ярославль, 2000. – С. 43.

³⁹ Лентовая фабрика – шелкоткацкое предприятие, построенное в 1723 году при полотняной мануфактуре Затрапезновых (в дальнейшем, Ярославская Малая мануфактура и Ярославская Большая мануфактура), шёлк для которой привозили из Персии.

⁴⁰ Запряг (рег.) – упряжь.

⁴¹ Вор (истор.) – злодей, преступник.

шельмы⁴² Гришка Чигирин, Серега Мококлюев с товарищи, человек с двадцать, выхватя из саней дубины, показанных Волкова, Крепышова и других, идущих с комедии людей, били, да и при том и меня зашибли в нос до крови. А содержатель тех воров фабричников Гурьев, выскоча ж из саней, сам людей бил и кусал зубами, причем и меня, схватя за волосы, укусил персты до крови...⁴³

Избиение зрителей и комедиантов прекратили только солдаты, присланные квартировавшим у купца Серова лейб-гвардии поручиком Измайловского полка Дурново. И всё же комедианты не отступились от своего призвания, и следующим шагом стали спектакли в отдельном помещении – «кожевенном амбаре»⁴⁴, который представлял из себя кирпичный сарай вблизи Полушкинского дома на Пробойной улице с «театральным» освещением – глиняными плошками с маслом. В помощь актёрам был Указ Елизаветы Петровны от 21 декабря 1750 года о том, чтобы никто не препятствовал устройству комедий в русских городах *и шуму и драк не происходило* (возможно, это была реакция на челобитную Холщевникова), оговаривая единственное условие: *чтобы на русских комедиях в ... касающиеся до духовных персон платье не наряжались и по улицам в таком же и протчем приличном х комедиям ни в каком, наряжась не ходили и не ездили⁴⁵.*

Увлечение ярославцев театром привело к тому, что понадобилось новое, построенное специально для театра помещение, и Волкову удалось собрать на него средства, а местный помещик капитан-поручик лейб-гвардии

⁴² Шельма – плут, мошенник, обманщик, пройдоха, отъявленный негодяй. Ср. чеш. Šelma – зверь.

⁴³ Цит. по: Север Н. М. Летопись театра имени Ф. Г. Волкова. – Ярославль, 1973. – С. 12-13.

⁴⁴ По легендам старожиллов, амбар просуществовал до 1842 года, служба долгое время складом «казённого вина». Затем был разрушен, а его кирпич был использован на постройку первой полицейской части в Ярославле. Цит. по: Север Н. М. Летопись театра имени Ф. Г. Волкова. – Ярославль, 1973. – С. 12.

⁴⁵ Ваняшова М.Г. Мельпомены ярославские сыны. Волков. Дмитревский. Лебедев. – Ярославль, 2000. – С. 47-48.

Семёновского полка Иван Степанович Майков (отец поэта Василия Майкова) отдал под театр часть принадлежавшей ему земли в так называемой Полушкиной роще⁴⁶ на берегу Волги. Ныне роща не существует, это место вошло в территорию Шинного завода, и лишь название улицы «Полушкина роща» возвращает нас к тем временам, когда летом 1751 года в новом деревянном театральном доме Волкова состоялся первый спектакль. По мнению Новикова, зал мог вместить до 1000 человек, разумеется, стоящих.

*По некоторым сведениям, Волков с товарищами ... сыграли в Ярославле духовные драмы Димитрия Ростовского, комедию Грегори и оперу «Титово Милосердие» известного итальянского композитора Пьетро Метастазио, причем либретто было, вероятно, переведено самим Волковым. Костюмы для актёров сшиты по столичным рисункам. Фёдор Григорьевич привёз их с итальянских спектаклей той же оперы; оркестр Волков организовал из крепостных музыкантов, хор – из архиерейских певчих.*⁴⁷ Слух о русском театре в Ярославле дошёл до северной столицы. Императрица Елизавета Петровна как раз вынуждена была расстаться с любезным её сердцу кадетским театром в Шляхетском корпусе, ставившим не только иностранных авторов, но и Сумарокова, Ломоносова, Хераскова, так как его «актёры» закончили учёбу и стали офицерами, и жаждала новых театральных впечатлений, для чего в январе 1752 года потребовала ярославцев в Санкт-Петербург.

Естественность их исполнения, без нарочитой декламации, возможно, с ярославским говорком, сопровождаемая не заученными, а реалистическими жестами, была далека от классицистского канона, и избранные

⁴⁶ Роща получила своё название по находившемуся неподалёку, через овраг, сернокупоросному заводу Ф. В. Полушкина.

⁴⁷ Ваняшова М. Г. Станем, братцы, петь старую песню... // Угличе Поле. – 2014. – № 3. – С. 91.

ярославцы (Иван Дмитриевский, Алексей Попов, Фёдор и Григорий Волковы) «для необходимого театральным артистам обучения словесности, иностранным языкам и гимнастике», «для научения игранию трагедий» и утончённому поведению были отданы в Сухопутный Шляхетский корпус, где учились всему, кроме военного дела. На основе подготовленной здесь Сумароковым труппы 30 августа 1756 года указом Елизаветы был учрежден первый «русский для представления трагедии и комедии» профессиональный публичный театр, а Фёдор Григорьевич Волков, разносторонне образованный, красивый, обладавший «бешеным темпераментом» и звучным выразительным голосом, сочинявший пьесы и музыкальные произведения, писавший стихи и песни, официально стал «первым русским актёром», застолбив дорогу театру и на родной Ярославщине. Интересно, что первыми русскими актрисами (до этого женские роли исполнялись мужчинами) принято считать выступавших на сцене с 1756 года будущих жён ярославских актёров Григория Григорьевича Волкова и Якова Даниловича Шумского⁴⁸ – офицерских дочерей Марию и Ольгу Ананьиных, а также ученицу, а затем супругу Ивана Афанасьевича Дмитриевского Аграфену (Агриппину) Михайловну Мусину-Пушкину. Неслучайно сохранившаяся в сборниках того времени песня Фёдора Волкова о любви не только трагически-лирична, но и по-театральному выразительна:

*Ты проходишь мимо кельи, дорогая,
Мимо кельи, где бедняк-чернец горюет,
Где пострижен добрый молодец насильно,
Ты скажи мне, красна девица, всю правду:*

⁴⁸ Я. Д. Шумский, в будущем «первый комик» и оперный певец (баритон), не был направлен на учёбу в Шляхетский корпус, однако, по просьбе Волкова, был принят в театр, став выдающимся комедийным актёром, носителем традиций русского народного искусства, уходящего корнями в скоморошество.

*Или люди-то совсем уже ослепли,
Для чего меня все старцем называют?
Ты сними с меня, дорогая, камилавку,
Ты сними с меня, мой свет, и чёрну рясу,
Положи ко мне на груди белу руку
И пощупай, как трепещет моё сердце,
Обливаясь всё кровью с тяжким вздохом;
Ты отри с лица румяна горьки слёзы
Разгляди ж теперь ты ясными очами,
Разглядев, скажи, похож ли я на старца?
Как чернец, перед тобой я воздыхаю,
Обливаясь весь горькими слезами,
Не грехам моим прощенья умоляю,
Да чтоб ты меня любила, моё сердце!⁴⁹*

Рано умерший от жестокой простуды при организации коронационных представлений в Москве на восшествие на престол Екатерины II зимой 1763 года, Волков искренне оплакан земляками: «Стихи на смерть Ф. Г. Волкова» сочинил друг юности поэт Василий Иванович Майков, дворянский сын из имения в той самой Полушкиной роще:

<...>

*Давно ль, любезный друг, с тобою мы видались,
Давно ль мы дружбою взаимной наслаждались,
Давно ль ты мне свои советы подавал,
Давно ль я речь твою приятную внимал?
Теперь из уст твоих она уж не исходит,
Увы! уж на тебя твой образ не походит.
Глаза, которые являли разум твой,
Закрылися навек ужасной смерти тьмой.
О бедный человек, разумна тварь и красна,*

⁴⁹ Цит. по: Ваняшова М. Г. Станем, братцы, петь старую песню... // Угличе Поле. – 2014. – № 3. – С. 92.

*Колико ты умна, толико и несчастна!*⁵⁰

1763

Традицией, заложенной Волковым на родной Ярославской земле, было осознание высокой миссии театра. Театр в 18 веке мыслился как средство человеческого усовершенствования. Актёры полагали, *что зритель, воодушевлённый высокими образцами благородства, человеколюбия и самоотверженной преданности отечеству, завтра перенесёт своё одушевление в жизнь, станет лучше, чем был до встречи с театром.*⁵¹ Уважение к человеческому достоинству вне зависимости от происхождения – вот что производило неизгладимое впечатление на зрителей.

Поразительный пример силы этого впечатления – деятельность земляка Волкова, сына ярославского священника **Герасима Степановича Лебедева**, первого русского учёного-индолога, в Индии. Он родился в Ярославле в 1749 году, был старшим из четверых детей, в 15-летнем возрасте приехал в Санкт-Петербург к отцу, который в это время служил певчим Придворной капеллы. Здесь юноша обучился грамоте и музыке, достиг значительных успехов, особенно в игре на виолончели. И, видимо, здесь, наслушавшись в Ярославле рассказов о Фёдоре Волкове, побывал на спектаклях театра своего кумира, подробно, как когда-то Волков, вникая в детали этих представлений. Как всё это пригодилось ему позднее!

В 1777 году Герасим выехал в Неаполь в должности певчего русского посольства, возглавляемого графом Алексеем Кирилловичем Разумовским. Разумовский был меломаном, общался с крупнейшими композиторами (например, увлёк Бетховена русскими песнями, подарив ему сборник, в котором были не только тексты, но и ноты). Молодой ярославец

⁵⁰ Майков В. И. Стихи на смерть Ф. Г. Волкова [Электронный ресурс]. – URL: https://45parallel.net/vasiliy_maykov/stihi/#stikhi_na_smert_f_g_volkova. – 12.08.2019.

⁵¹ Ермолин Е. А. Воспламенённые к отечеству любовью / Е. А. Ермолин, А. А. Севастьянова. – Ярославль, 1990. – С. 22.

Лебедев оказался чрезвычайно талантливым не только в музыке, основательно её изучая и имея собственные сочинения, но и в области лингвистики! За восемь лет, выступая при дворах многих европейских стран, бывая в Вене, Париже, Лондоне, он овладел несколькими европейскими языками и стал мечтать изучить языки далёкой Индии, считая её колыбелью мировой цивилизации. Индийские товары попадали в Россию через посредничество Англии (хотя известно, что в Ярославль наезжали и индийские торговцы), и способствовать прямым контактам России и Индии было важным делом, так что Лебедев, очаровав своей игрой на виолончели графа Северного – будущего Павла I, путешествовавшего с супругой инкогнито, получил в русском посольстве в Лондоне рекомендательные письма.

12 февраля 1785 года Г. С. Лебедев из английского порта в Гревстэнде отправился на корабле «Родней» в Индию, которая была в то время английской колонией, и 15 августа 1785 года прибыл в Мадрас, один из старых опорных пунктов английского владычества в Индии. Здесь наслышанный о музыкальных дарованиях Лебедева градоначальник Вильям Сиднем предложил Герасиму Степановичу заключить с ним двухгодичный контракт на постановку различных зрелищ. По этому контракту Лебедеву, кроме сборов, было установлено содержание в 200 фунтов стерлингов в год. Всё это давало средства к жизни и возможность изучить один из языков Южной Индии (видимо, тамильский, телугу или малаялам), но ему не удалось найти в Мадрасе учителей духовного языка Индии – санскрита, тщательно скрываемого от завоевателей-англичан представителями высшей касты брахманов. И, по истечении контракта, Лебедев уезжает в Калькутту. Через два года, в 1789 году, благодаря своему демократизму, уважительному отношению к презираемому англичанами местному населению и его культуре, Лебедев, с помощью

новых друзей, смог найти учителя-брахмана, Голокнатха Даса, и стал изучать санскрит, бенгальский язык, калькуттский диалект хиндустани, а также приобрёл познания в индийской религии, мифологии, космогонии⁵², литературе и музыке, а Голокнатх Дас учился у него игре на виолончели.

И вот тут-то Волковские демократические культурные традиции, оставившие глубокий след в душе ярославца Герасима Лебедева, привели его к невыносимому в его положении, героическому поступку. На равных принятый английским обществом в Индии, он поставил себя вне этого общества, потому что решил познакомить индийцев с европейской театральной культурой – ведь на спектакли английского театра в Калькутте вход индийцам был запрещён. Полностью ограбившие эту до них богатейшую страну, проведя за счёт её богатств промышленную революцию, англичане не стеснялись демонстрировать своё отношение к жителям Индии как к низшей расе. В Бенгалии, куда приехал Лебедев, в 1770 году треть индийцев умерла от голода, в то время как Роберт Клайв, британский генерал и чиновник в Южной Индии и в Бенгалии, хвастался: *Я одной рукой загребал золото, а другой – бриллианты.*⁵³ Индийские ремесленники и художники были ликвидированы как класс и вымирали от голода, нищенствовали. Сельское хозяйство стало единственным бизнесом, но подневольным, который душили налогами. И город Калькутта развивался как оплот Англии в Индии, столица Ост-Индской кампании.

Г. С. Лебедев мог тоже стать богатым, если бы захотел вести себя подобно колонизаторам-англичанам. Но он

⁵² *Известнейшие учёные – астрономы и математики Джагон Махон Бидде Пончанон Бхаттачария и Джагон-натх Тарко объясняли русскому тайны индийского календаря, астрономические расчёты, известные индийцам с давних времён.* Цит. по: Медведев М. Семь лиц Герасима Лебедева // Вокруг света. – 1963. – № 2. – С. 51.

⁵³ Цит. по стенограмме доклада на международной научной конф. «Герасим Лебедев и его время» (Ярославль, 15-16 дек. 2009 г): Гхош Гаутам. Герасим Степанович Лебедев и Калькутта – столица Британского Раджа и Бенгалии во второй половине XVIII века.

организовал для индийцев театр. *В течение пяти лет, – писал Лебедев, – при помощи учителей моих, успел перевести с Английского языка на Бенгальской две драмы⁵⁴; из которых одну в 1796 году имел я честь под моим распоряжением представить оба раза обоего пола Бенгальскими Актёрами и удовольствоваться оную Европейских и Азиатских жителей, в собственном мною устроенном театре; чего прежде меня никто из Европейцев в Калькоте не произвёл.*⁵⁵ Театра в европейском понимании в Индии не существовало – только ритуальные представления в праздники Кришны и других почитаемых богов.

Лебедев получил у генерал-губернатора сэра Джона Шора разрешение на постановку пьесы, но, обратившись к руководству английского театра по поводу предоставления помещения для спектаклей, был встречен насмешками и получил категорический отказ. И тогда он решил строить театр за свой счёт – переделав арендованное за 60 рупий помещение⁵⁶: *...Оградился я непоколебимостью и раскалённого и пылавшего предприятия твёрдостью замкнувши в уме, смело решился на остальные деньги соорудить в наёмном доме свой театр, который вмещал более трёхсот персон, и быть архитектором, повелителем надзирателей за столярами, плотниками, кирпичниками и другими работниками.*⁵⁷ Образцом для него служил театр Фёдора Волкова: *И когда... положена была уже кровля, в партере (в зале) и в двух этажах (рядах) настланы были полы, старался я потом на отделанном для представления явлении полу*

⁵⁴ «Притворство» В. П. Джордрелля и «Любовь – лучший врач».

⁵⁵ Гамаюнов Л. С. Из истории изучения Индии в России (К вопросу о деятельности Г. С. Лебедева) // Очерки по истории русского востоковедения: сборник статей. – Москва, 1956. – С. 95-96.

⁵⁶ Ваняшова М.Г. Мельпомены ярославские сыны. Волков. Дмитревский. Лебедев. – Ярославль, 2000. – С. 187.

⁵⁷ Гамаюнов Л. С. Указ соч. С. 96.

подобно моему земляку Фёдору Волкову⁵⁸ в Калкуте будто в Москве намалевать ширмы в бенгальском вкусе.⁵⁹

Одновременно со строительством театра происходили репетиции и спевки: *Между многочисленными заботами, – писал Лебедев, – успел также научить комедиальному действию дикокажущихся бенгальцев: трёх женщин и десятерых мужчин. И такое же число научил петь гиндустанскими словами и играть музыку, сочинённую мною на тот случай их любимыми инструментами.⁶⁰* Вот оно, начало индийского театра европейского типа, со сценой, подмостками, занавесом и другими атрибутами. Но и с уважительным включением в ткань европейской драматургии привычных для ритуальных индийских сцен из эпосов о богах и героях танцев и музыкального сопровождения на индийских инструментах, – то, что так завораживает в современном индийском кинематографе и, оказывается, имеет исток в театре ярославца Герасима Степановича Лебедева. Он взял от народного действа – джатры в честь почитаемого божества – чередование драматических и комических эпизодов, объединение танца, пантомимы, слова, инструментальной и вокальной музыки.

Перенесение действия английской комедии «Притворство» В. П. Джордрелля из испанских Севильи и Мадрида в индийские города Калькутту и Лакноу и замена имён действующих лиц на бенгальские (Бголат Бабу, Шуки Муки, Шук Мой) несло, кроме большей понятности местному населению, дополнительный социальный смысл, когда речь шла о злоупотреблениях в суде. Сцена в конторе адвоката, который одного из героев *выставляет полным дураком, вытягивает из него большую сумму денег, но так и не даёт*

⁵⁸ В оригинале описка – «Федору Совкову».

⁵⁹ Гамаюнов Л. С. Указ. соч. С. 97.

⁶⁰ Гамаюнов Л. С. Указ. соч. С. 97.

*никаких советов и не помогает с иском*⁶¹, игралась на английском языке, а всё остальное – на бенгальском. Музыка к спектаклю сочинил Г. С. Лебедев, а бенгальский поэт Бхарот Чондро Рай написал текст песен.

27 ноября 1795 года, при открытии театра, был дан первый, сокращённый спектакль, 21 марта 1796 года – второй, полностью. *И оба раза театр был переполнен. В одном из писем Лебедев сообщал, что если бы позволяло помещение, то он смог бы собрать аудиторию в три раза большую.*⁶² Однако развить явный успех не удалось из-за козней английского театра в Калькутте и неприятия английского общества. В лебедевском театре устраивали пожар, который, к счастью, вовремя удавалось потушить, а затем подослали к Лебедеву якобы уволившегося из английского театра декоратора Джозефа Баттла, которого наивный Герасим Степанович, обрадовавшись помощи, сделал равноправным компаньоном, выдал аванс в счёт будущего жалованья ему и двум пришедшим с ним английским актрисам, а Баттл начал уродующие театр дорогостоящие переделки здания, за счёт Лебедева, накануне выхода спектакля сбежали актрисы.

*Лебедев был разорён, по его словам, догола. Судебные крючкотворы принудили его выплатить за Джозефа Баттла его непомерные долги. Он чудом освободился из тюремного заточения и в ноябре 1797 года покинул Индию.*⁶³ Герасим Степанович увозил с собой сундучок со своими дневниками и уникальными научными трудами по санскриту и другим индийским языкам, по культуре Индии, сделавшими его потом первым русским индологом, а также виолончель. На английском фрегате «Лорд Торло» под командованием известного своим зверством капитана Томсона он чуть не

⁶¹ Хаят Мамуд. Герасим Степанович Лебедев. – Ярославль, 2012. – С. 284.

⁶² Ваняшова М.Г. Мельпомены ярославские сыны. Волков. Дмитревский. Лебедев. – Ярославль, 2000. – С. 190.

⁶³ Там же. С. 200.

погиб от издевательств и рукоприкладства. Как пишет Лебедев в дневнике, в ответ на простой вопрос о широте, на которой находится корабль, он был сбит с ног экономом Уилсоном: *Окружающие помешали мне защищаться, и он потащил меня по шканцам почти полумёртвого. Вместо извинения за чудовищное со мной обращение он угрожал заковать меня в кандалы. Капитан Томсон ... сказал, что меня стоит повесить, не объяснив за что, и запретил мне появляться на шканцах.*⁶⁴ Следующие полтора месяца Лебедев пролежал в каюте один, без медицинской помощи и почти без еды. Никто из пассажиров не отважился помочь ему, и он был высажен на берег в Африке, на мысе Доброй Надежды.

Нищий, больной, ярославец не пал духом, его снова выручило искусство: в Кейптауне Лебедеву удалось дать четыре концерта с таким успехом, что денег хватило прожить больше года в Африке и неплохо изучить нравы местных племён. *Коллекция морских раковин, собранная им на мысе Доброй Надежды имела не один редкий экземпляр. Последний раз его виолончель пела в театре на острове Святой Елены, где его слушал чуть ли не весь английский флот.*⁶⁵ Затем он через Лондон возвратился в Санкт-Петербург⁶⁶.

Индийцы не забыли нашего земляка и чтут его память. Неслучайно до сих пор сохранилось здание его театра (теперь это частный склад), и на нём установлена памятная доска, выходят индийские монографии о его деятельности, проводятся конференции, центральная улица Калькутты носит имя Герасима Лебедева, а другая улица, из уважения к Лебедеву, имя его земляка Фёдора Волкова. Когда в 1965 году в Калькутте был поставлен спектакль «Лебедев», он *был прекрасно принят индийским зрителем и показывался свыше*

⁶⁴ Медведев М. Семь лиц Герасима Лебедева // Вокруг света. – 1963. – № 2. – С. 52.

⁶⁵ Медведев М. Семь лиц Герасима Лебедева // Вокруг света. – 1963. – № 2. – С. 53.. С. 53.

⁶⁶ Завершение биографии Г. С. Лебедева см.: Знаменитые земляки. – Рыбинск, 2013. – С. 28-29. – (Библиотека ярославской семьи).

*трёхсот дней по четыре раза в день.*⁶⁷ Это дань уважения к человеку, который в одиночку пытался добиться справедливости в отношении индийского народа и, не зачёркивая достижений индийской национальной культуры, свести эту культуру с культурой европейской, и стал основателем первого индийского театра европейского типа.

Ярославская земля родила многих выдающихся театральных деятелей и артистов, которые достигли вершин творчества уже покинув наши края, но их талант, их слава, основанная на традициях демократизма, искренности, человечности, вошли в копилку ярославского театра. Библиотеки бережно собирают, хранят, пропагандируют ярославские материалы о гениальной певице и драматической актрисе Шереметевского театра **Прасковье Ивановне Ковалёвой-Жемчуговой**⁶⁸ (1768–1803), великом теноре **Леониде Витальевиче Собинове**⁶⁹ (1872–1934) и оперном басы **Владимире Ивановиче Касторском**⁷⁰ (1870–1948), театральном режиссёре-новаторе **Юрии Петровиче Любимове**⁷¹ (1917–2014), актёрах **Татьяне Дорониной** (род. 1933), **Алексее Смирнове** (1920–1979) и других.

Однако и в ярославской провинции театр не прекратил своего существования после того, как его покинул Фёдор Волков. В XVIII – начале XIX века процветали **домашние дворянские театры**, в том числе и крепостные, имевшие своими образцами театры графа Н. П. Шереметева (тот, где выступала прославленная Прасковья Жемчугова), графа А. Р. Воронцова, князя Н. Б. Юсупова. В Ярославле генерал-губернатор ярославского наместничества (с 1777 года) **Алексей Петрович Мельгунов** (1722–1788), стремясь к

⁶⁷ Ваняшова М.Г. Мельпомены ярославские сыны. Волков. Дмитревский. Лебедев. – Ярославль, 2000. – С. 204.

⁶⁸ Левагина С. Крестьянка, графиня, звезда // Угличе Поле. – 2014. – № 3. – С. 4-15.

⁶⁹ Аносовская А. Мастер bel canto русской сцены // Угличе Поле. – 2014. – № 3. – С. 38-51.

⁷⁰ Пенкин А. Знаменитый бас Мариинского театра // Угличе Поле. – 2014. – № 3. – С. 28-37.

⁷¹ Армеев Р. Наш человек – Юрий Любимов // Угличе Поле. – 2014. – № 3. – С. 170-178.

культурному развитию края, устраивал театральные представления с участием дворянства в специально выстроенном каменном зале при генерал-губернаторском доме на берегу реки Которосль⁷². Самой известной стала постановка трагедии А. П. Сумарокова «Синав и Трувор» 30 апреля 1786 года, с приглашением из столицы на роль князя Синава уже маститого актёра Петербургского Императорского придворного театра Ивана Дмитриевского, который когда-то, еще в спектакле театра Фёдора Волкова, представлял юную Ильмену. Теперь Ильмену сыграла шестнадцатилетняя дочь Мельгунова Екатерина, очаровав всех, что и отмечено в стихотворной рецензии В. Д. Санковского, ярославского поэта и создателя журнала «Уединенный пошехонец»:

*Всё нежно, живо в ней, всё мило и прекрасно,
Непринужденно всё, ответ наш очень скор —
Ильмена веселит сердца, умы и взор...
Ты скрасила театр, все на тебя взирают
И плески радости в восторге повторяют.*⁷³

Опоэтизирована и игра И. А. Дмитриевского, который *сделал честь театру Мельгунова*, и советник казённой палаты А. А. Горяинов с прокурором земского суда Н. М. Мусиным-Пушкиным, сыгравшие брата Синава Трувора и отца Ильмены Гостомысла: *В том живость, молодость, в другом — степенный смысл...* И даже исполнители маленькой роли «вестника» и Ильмены из второго состава:

За твой приятный труд прекрасная награда

⁷²Серова И. А. «Занять невинным и веселым образом общество...»: к вопросу о ярославских крепостных театрах и спектаклях «благородных любителей» конца XVIII – первой половины XIX вв. // Ярослав Мудрый. Проблемы изучения, сохранения и интерпретации историко-культурного наследия: сб. материалов X Международной науч.-практ. конф., Ярославль, 28 февраля – 1 марта 2019 г. – Ярославль, 2019. – С. 76.

⁷³Север Н. М. Летопись театра имени Ф. Г. Волкова. – Ярославль, 1973. – С. 28.

*Хвала всех зрителей и плеск вельможных града.*⁷⁴

Преемник Мельгунова генерал-губернатор (1788-1793) Евгений Петрович Кашкин продолжил традицию домашних спектаклей. Интересно, что его младший сын, угличский дворянин Дмитрий Евгеньевич Кашкин, настолько заболел театром и своей несостоявшейся театральной славой, что, выйдя в отставку в 1800-х годах и поселившись в родовом имении Бурмасово, «организовал» эту славу с помощью своего крепостного театра. Как пишет в воспоминаниях Е. А. Сабанеева, *в его имении был театр, где крепостные актеры разыгрывали комедии и мелодрамы его сочинения; он сам даже играл роли олимпийских богов на сцене домашнего театра. Уездное общество щедро воскуривало ему фимиам под влиянием его обедов и угощений, а он, таким образом, проживал свое крупное состояние. ...Самообожание и надменность перешли у него всякие границы; в семье его почитали за человека ненормального и говорили, что он помешанный. Он угощал нас своим музыкальным талантом, ...привозил с собою им самим выдуманный инструмент, что-то вроде гигантской гитары; давал ей название димитары по созвучию с его именем.*⁷⁵

С ликвидацией должности генерал-губернатора, спектакли «благородных любителей» в Ярославле на время прекратились, чтобы вновь расцвести при гражданском губернаторе (1801-1817) князе Михаиле Николаевиче Голицыне. *Об этом неоднократно упоминал в своем дневнике шведский прапорщик Б. Ю. фон-Брейтхольц, который в 1808–1809 гг. в качестве военнопленного жил в Ярославле. Вместе с другими офицерами он был приглашен в губернаторский дом на встречу Нового года, где «великолепно исполнена была*

⁷⁴ Там же. С. 27-28.

⁷⁵ Серова И. А. Указ. соч. С. 79.

пьеса на русском языке членами общества». По существу, этот дворянский театр продолжил начинания предшествующего столетия, когда любительские спектакли служили не только для развлечения общества, но и выполняли общественно-патриотическую и гражданскую миссию. Достаточно вспомнить представление, устроенное местным дворянством 12 июня 1814 г. В этот день под предводительством Я. И. Дедюлина в город вернулись оставшиеся в живых ополченцы – участники военных действий под Данцигом. Вечером в доме князя М. Н. Голицына была разыграна патриотическая пьеса «Пролог», в которой аллегории «Слава», «Россия», «Князь Ярославль» прославляли добродетели «Героев Севера» – генерал-майора Я. И. Дедюлина и его ратников-крепостных. Вслед за тем залпы орудий торжественно возвестили о благополучном завершении долгого и трудного похода.⁷⁶

Крепостные театры, которых в конце 18 – начале 19 века по всей стране исследователи насчитали 173⁷⁷ (из них 23 – в Москве, 27 – в Петербурге, 23 – во всех остальных городах), были частью усадебной дворянской культуры. При переезде помещика на зиму в город крепостные актёры и музыканты следовали за ним. Существовали такие театры и в Ярославском крае. Например, в усадьбе «Карабиха» князей Голицыных. Этот театр располагался в каменном двухэтажном флигеле и соединялся с главным домом галереей. Причем делом обыкновенным было одновременное выступление голицынских домочадцев, гостей и крепостных актеров. <...> В это же время «театр для себя» завел и даниловский помещик Ап. А. Волков⁷⁸. Любовь к театру он

⁷⁶ Серова И. А. Указ. соч. С. 77.

⁷⁷ Дынник Т. Крепостной театр. – Москва, Ленинград, 1933. – С. 34-37.

⁷⁸ Волков Аполлон Александрович (1777–1838), камер-юнкер.

унаследовал от своего отца А. А. Волкова⁷⁹, обладавшего литературным талантом, занимавшегося переводами французских пьес и сочинительством. В 1764–1765 гг. на сцене придворного театра с успехом шли его одноактные комедии «Неудачное упрямство» и «Чадолюбие».⁸⁰

В Покровском Аполлон Волков построил «огромную оранжерею с жилыми покоем для гостей и обширную залю, в которой ели, пили, пели, танцевали и веселились без конца. Там бывали домашние спектакли и живые картины». Ап. А. Волков был большим оригиналом. Невзирая на «различия состояния», он в присутствии своих гостей мог усадить за стол рядом с собою крепостного актера и во все время обеда разговаривать только с ним и при этом с изысканной вежливостью пренебрегать беседой, «когда к нему наезжала важная особа с неважною головою»⁸¹

Сохранились сведения о театре в доме статского советника Петра Степановича Карновича⁸². По воспоминаниям уже упомянутого пленного шведа Берндта Юлиуса фон Брейтхольтца, «после обеда и выпитого кофе нас привели в большой музыкальный зал, где исполнена была настоящая вокальная и инструментальная музыка частью теми лицами, которые прислуживали за обедом, между ними мы заметили лакея, который играл на свирели, другого – на фаготе, кучера – на первой трубе. Горничные барышень красивыми голосами спели несколько песен под аккомпанемент оркестра. Все эти виртуозы были крепостные Карновича, которых он благодаря их музыкальным способностям обучил в Москве и Петербурге,

⁷⁹ Волков Александр Андреевич (1736–1788) – русский герольдмейстер, драматург, переводчик и масон из дворянского рода Волковых.

⁸⁰ Серова И. А. Указ. соч. С. 78.

⁸¹ Кругликов А. П. Мои воспоминания / Аполлонъ Кругликовъ. – Репр. изд. – Ярославль : Аверс Пресс, 2006. – С. 33. Цит. по: Серова И. А. Указ. соч. С. 78.

⁸² Карнович Петр Степанович (1755-1814?), статский советник, предводитель дворянства Ростовского уезда (1787-1791, 1786-1804).

истратив на это большие деньги»⁸³. Из этого же источника узнаем о репертуаре театра: «Карнович пригласил всех шведов на французское представление. Давали пьесу под названием «Бедность и благодарная гордость», соч. Коцебу»⁸⁴.

Самым популярным и любимым ярославцами был крепостной театр князя Дмитрия Михайловича Урусова (1758–1842). Его труппа просуществовала около двадцати лет, до 1818 года, когда здание обветшало. Сохранились на типографском станке отпечатанные афиши, из которых мы узнаём имена актёров, репертуар и даже цены на билеты, что косвенно говорит нам о том, что в зрительном зале были 1-й этаж, 2-й этаж, места под первым этажом, кресла, ложи, партер, галерея, парадис⁸⁵ (то есть, галёрка). Наибольшим успехом пользовались пьесы: «Лиза, или Следствие гордости и обольщения» (написанная на сюжет карамзинской «Бедной Лизы») В. Фёдорова, «Семейство Старичковых» Ф. Иванова, «Урок дочкам» И. А. Крылова, «Полубарские затеи» А. А. Шаховского, «Бобыль» Плавильщикова, «Говорун» Н. И. Хмельницкого и пьесы Мольера.⁸⁶

Спектакли первоначально шли в Доме призрения ближнего⁸⁷, затем в каменном доме, арендованном у купца Сорокина рядом с Ильинской площадью. Поблизости находился «дом актёра», где жили крепостные актёры и продавались театральные билеты. С течением времени Урусов стал пополнять свою труппу и вольнонаёмными – «вольными» профессиональными актёрами. Нам известны многие имена актёров, входивших в состав Урусовской труппы: Лебедевой, Лазовой, Николаева, Пешковой, Бажановой, Капилова, Орлеанского, Сафоновой, Флерова,

⁸³Из дневника шведского прапорщика Б. Ю. фон Брейтхольтца, 1808–1809 гг. / публ. М. Бородкина // Военный сборник. – 1906. – № 4. – С. 2-3.

⁸⁴Серова И. А. Указ. соч. С. 79.

⁸⁵Север Н. М. Летопись театра имени Ф. Г. Волкова. – Ярославль, 1973. – С. 31.

⁸⁶Там же.

⁸⁷В настоящее время там расположена приемная комиссия ЯрГУ им. П. Г. Демидова.

девиц (тогда так анонсировались незамужние актрисы) Синецкой и Капиловой. Орлеанский, замечательный комик-буфф, много лет прослужил на ярославской сцене, находясь «на оброке» у своего владельца. Восхищавшиеся им зрители нередко устраивали денежные подношения своему любимцу и даже однажды увенчали его серебряным венком. Но Урусов отбирал у актёра всё, предоставляя ему лишь аплодисменты, овации и платоническое наслаждение славой.⁸⁸

Ко второй четверти 19 века наступил закат крепостных театров, они стали уступать место частным труппам, куда нередко владельцы крепостных актёров за деньги отдавали их играть, и тот же Урусов, после закрытия своего театра, получал за комика-буфф Орлеанского и других актёров их неплохое жалованье за игру в труппе помещика-антрепренёра В. Е. Обрескова. Ярославцы не представляли своего города без театра, и уже через год после закрытия театра Урусова возник новый театр на его теперешнем месте (нынешней площади Волкова)⁸⁹: увлекающийся архитектурой ростовский мещанин Пётр Яковлевич Паньков (1770 – 1848) не только построил здание театра, но и стал первым антрепренёром⁹⁰ театральной труппы, хотя никакого отношения к театру сын ростовского столяра, казалось бы, не имел – но вспомним ростовские театральные традиции!

Театр в Ярославле со времён Фёдора Волкова сменил несколько зданий и владельцев, пока его не купила в 1882 году городская дума, и при этом был знаменит на всю Россию не только как старейший, но и как один из лучших. Этот театр

⁸⁸ Север Н. М. Летопись театра имени Ф. Г. Волкова. – Ярославль, 1973. – С. 31.

⁸⁹ Интересно, что Ярославская городская управа вынесла решение, что на этом месте можно возводить только театр, а не какое-либо другое здание. Вот почему и последующие театральные здания строились там же. Цит. по: Север Н. М. Летопись театра имени Ф. Г. Волкова. – Ярославль, 1973. – С. 33.

⁹⁰ Антрепренёр (фр. Entrepreneur – предприниматель) – менеджер или предприниматель в некоторых видах искусства, содержатель либо арендатор частного зрелищного предприятия (театра, цирка и др.) – антрепризы.

открывал новые горизонты. Так, в существовавшем с 1827 года летнем филиале Ярославского театра в Рыбинске, ставшем позже самостоятельным театром, в 1850-е и 60-е годы, при антрепренёре Аверино, было две труппы: драматическая и... балетная! В Рыбинске был единственный в провинциальной России театр балета.⁹¹

А какие имена открывали Ярославская и Рыбинская сцены! Три сезона на ярославской сцене (1844 – 1847) способствовали формированию таланта Любови Павловны Косицкой (впоследствии **Никулиной-Косицкой**). Юная Косицкая, обладавшая привлекательной внешностью, хорошим голосом, быстро становится любимицей ярославской и рыбинской публики. Она играет в трагедиях, комедиях, драмах и водевилях, возбуждая восторг зрителей изяществом исполнения и искренностью чувств. Это была лучшая Катерина в «Грозе» Островского.

На сцене Рыбинского театра дебютирует в будущем великая, а тогда еще никому не известная юная актриса Пелагея Антиповна **Стрепетова**. Два сезона – в 1865 – 1866 годах, актриса прослужила в антрепризе Смирнова на сцене Ярославского театра. В сезоне 1896 – 1897 годов в Ярославле начал свою сценическую деятельность Иван Михайлович **Москвин**. Здесь пришла к нему первая слава, здесь его талант получил признание публики и поддержку. В первом сезоне Московского Художественного театра, в 1898 году, Москвину доверяют роль царя Федора Иоанновича. Лучшие актеры труппы Волковского театра утверждали новую сценическую правду⁹², противостояли рутинной манере игры.

Однако театр существовал на Ярославской земле и помимо больших городов. **Бродячие труппы** радовали своим

⁹¹ Север Н. М. Летопись театра имени Ф. Г. Волкова. – Ярославль, 1973. – С. 55.

⁹² Григорьев А. В., Ваяшова М. Г. Театр имени Ф. Г. Волкова [Электронный ресурс]. – URL: <https://yarwiki.ru/article/2009/teatr-imeni-fg-volkova>. – 19.08.2019.

искусством даже неискущённую публику, сочетая с высокой драматургией простые сюжеты и чисто зрелищные моменты – ведь и в больших театрах действие в перерывах сопровождалось дивертисментом, – так назывался ряд концертных номеров, составлявших особую – увеселительную – программу, даваемую в дополнение к какому-либо основному спектаклю или концерту. В романе «Мёртвое озеро», созданном Николаем Алексеевичем Некрасовым совместно с Н. Станицким (псевдоним Авдотьи Яковлевны Панаевой) и опубликованном в 1851 году в журнале «Современник», рассказано об одной из таких бродячих трупп. Вот описание её приезда в деревенское имение на праздник:

Все сбегались смотреть, как волтижеры⁹³ въезжали и входили в барский двор. Юлия ехала в деревянной колеснице, управляя тремя лошадьми, разукрашенными перьями. Сама она была одета в какое-то газовое платье с блёстками, с крылышками назад. Голова была убрана измятыми цветами. Юлия держала в руке золотую палочку, которою размахивала в воздухе. Фриц и его товарищ ехали, в очень пёстрых костюмах, верхом; дети бежали возле них, кувыркаясь и цепляясь за хвост лошади. Наставница собак вела пуделя, на котором сидела обезьяна в гусарской курточке, с саблей наголо. Другие собачонки бежали сзади, попарно, связанные верёвками. Итальянец вёл свою маленькую лошадку. Слепой играл на шарманке, весь согнувшись под её тяжестью. Сёстры-артистки и другие актрисы и актёры группы Петровского прибыли позже, в кибитках и старых экипажах Тавровского.⁹⁴

⁹³ Вольтижировка (от фр. *voltiger* — порхать) — дисциплина конного спорта, в которой спортсмены выполняют программы, состоящие из гимнастических и акробатических упражнений на лошади, движущейся по кругу шагом или галопом.

⁹⁴ Некрасов Н. А. Мертвое озеро. – Ярославль, 1964. – С. 429-430.

Спектакль смотрела вся деревня:

Собачья комедии, вольтижированье и другие фокусы до того удивляли мужиков и баб, не исключая самых почтенных стариков, что невозможно было оставаться равнодушным зрителем: их простодушный смех был так увлекателен, что Тавровский и сам смеялся до слёз над кривляньем итальянца, который в интермедиях разговаривал с толпой и выкидывал разные фокусы.⁹⁵

Сюжет самой пьесы – о страданиях двух влюблённых – тоже нашёл своих поклонников:

В первый раз в жизни Люба видела игру актёров, и как они ни были посредственны, но на Любу произвели сильное впечатление. С биением сердца следила она за каждым словом и движением актрис и актёров. Когда же разлучили влюблённых. Люба предалась такому искреннему отчаянию, что должна была уйти на несколько минут, чтоб дать свободу своим слезам. <...> Любу очень поразило равнодушие Павла Сергеича к несчастьям влюблённых и сладкий сон отца, который просыпался только в антрактах, чтоб освежить себя после сытного обеда прохладительными напитками, которые разносили гостям.⁹⁶

Продолжал развиваться и **любительский** театр. После отмены крепостного права в 1861 году, с течением времени, спектакли и музыкальные представления «благородных любителей» переместились из дворянского в другие социальные слои, что видно по публикациям ярославской либеральной газеты «Голос», выходившей с 1909 по 1917 годы.

⁹⁵ Там же. С. 436.

⁹⁶ Некрасов Н. А. Мертвое озеро. – Ярославль, 1964. – С. 437.

Интересны воспоминания организатора спектаклей в селе Бурмакине⁹⁷ Николая Владимировича Скородумова⁹⁸:

В селе Бурмакине местный врач Н. Н. Баженов (бывший студент Московского университета, товарищ Л. В. Собинова) однажды силами интеллигенции устроил любительский спектакль. Но это начинание никто не поддержал, и долгое время костюмы и декорации лежали без дела. Вот это театральное имуществу, как ни странно, натолкнуло меня на мысль: а что если в Бурмакине создать постоянную любительскую труппу из крестьян?

Идею поддержали многие интеллигенты села. Местный учитель рисования согласился писать декорации, сыскались добровольцы плотницкого и столярного дела, объявился и бутафор.

Многие крестьяне записались в кружок. Мы купили в Ярославле разные книги по сценическому искусству, организовали беседы и лекции по дикции, мимике и гриму. <...> Учитывая ... запросы, мы наряду с произведениями Гоголя, Островского, Толстого и Чехова ставили пьесы на злобу дня: «По новой дороге» Семёнова, «Волчьи зубы» и «Приволье» Алмазова, «Василису Марковну» Полунина.⁹⁹

Газета «Голос» отмечает большой успех таких спектаклей, как «Гроза» Островского, «Дядя Ваня» Чехова, «Борис Годунов» Пушкина. Н. В. Скородумов вспоминал:

⁹⁷Сейчас Некрасовский район Ярославской области.

⁹⁸ Николай Владимирович Скородумов (1887 – 1947) – русский театральный деятель, библиограф, библиофил-коллекционер. Сын последнего владельца Бурмакинских угодий в Ярославской губернии. Студентом, приезжая в деревню на каникулы, организовал в селе общество трезвости, а в 1906 году – народный театр, просуществовавший до 1912 года. Поставил здесь (вместе со студентом и молодым актёром МХТ В.В. Готовцевым) спектакли "Борис Годунов" А.С. Пушкина, "Власть тьмы" Л.Н. Толстого; "Не всё коту масленица" А.Н. Островского и др.

⁹⁹ Колодин Н. Село Бурмакино // Летопись Ярославских сёл и деревень. – Рыбинск, 2004. – С. 355.

Когда мы прочитали крестьянам трагедию А. С. Пушкина «Борис Годунов», то она произвела очень сильное впечатление на слушателей. Всем захотелось её поставить – без всяких купюр и сокращений. Замыслить легко, а как осуществить? Требуются опытный режиссёр, декоратор, нужна затрата немалых средств, техническая изобретательность.

Я встретился с художником В. Д. Поленовым¹⁰⁰, и он обещал написать для нашей постановки эскизы и декорации, а слушатель Строгановского училища А. Москвин взялся сделать эти декорации. Студент Московского университета, тогда уже артист Московского художественного театра В. В. Готовцев¹⁰¹ согласился вместе со мной режиссировать спектакль.

Всё это вдохновило бурмакинских любителей, и после двухмесячного труда, после ряда «ночных» репетиций (не забудьте, что летом в деревне горячая пора) мы показали пушкинскую трагедию. Успех был полный. Во многих газетах и журналах появились доброжелательные статьи, иллюстрированная газета «Искра»¹⁰² посвятила нам целую полосу, в Бурмакино устремились артисты-любители из других народных театров – перенять у нас опыт.

Я позволю себе привести рецензию на нашу постановку, напечатанную в ... газете «Голос» <...>: «Прекрасный урок русской истории, способный вполне заменить ряд лекций, выслушали мы в своеобразном помещении летнего театра – бревенчатом сарае, декорированном зеленью, при образцовом

¹⁰⁰ Василий Дмитриевич Полёнов (1844 – 1927) — выдающийся русский художник, мастер исторической, пейзажной и жанровой живописи, педагог. Народный художник РСФСР (1926).

¹⁰¹ Владимир Васильевич Готовцев (1885–1976) – русский и советский актёр театра и кино, театральный педагог. Народный артист РСФСР (1948). Лауреат двух Сталинских премий первой степени (1946, 1947).

¹⁰² «Искра» – иллюстрированный художественно-литературный и юмористический журнал с карикатурами, выходивший еженедельно при газете «Русское Слово». Имеется ввиду публикация: Крестьянский театр. (Село Бурмакино, Ярославской губ.) // Искра. – 1911. – № 43 (6 ноября).

порядке нескольких сотен присутствующих, без обычной суеты и излишней нервозности любительских спектаклей. Всё предусмотрено: каждая мелочь в игре, обстановке, продумано почти каждое слово, каждый жест.

Живо была проведена сцена на Лобном месте, у хорошо нарисованной кремлёвской стены. Нужно отдать должное художникам – декоративная сторона для деревенского театра безупречна, лучше, нам кажется, и трудно было создать в подобных условиях.

Хороши были боярские костюмы, часть которых шилась на месте, в Бурмакино, часть выписана из Москвы.

Интересна толпа зрителей, состоявшая из жителей не только Бурмакина, бывшего тогда большим торговым базарным селом, но и окрестных деревень: люди самых разнообразных профессий – шляпки, мундиры рядом с потёртыми пиджаками, крестьянскими рубахами. То замирала, как один человек, чутко насторожившись, эта масса, то бурно выражала свой неподдельный восторг и удовольствие...».¹⁰³

Основной задачей организаторов было «приблизить сцену к трудовому народу, освободить театр от унижительной роли места отдыха и забавы образованного общества», то есть, как когда-то Ф. Волков, поддерживать высокую миссию театра. «В Бурмакино Н.В. Скородумов осуществил интересный опыт народного спектакля под открытым небом. Летом 1911 года была поставлена комедия Н.А. Попова по известной народной сказке «Шемякин суд». Происходил спектакль на лесной опушке, место действия, по примеру шекспировского театра, обозначалось укрепленной на шесте надписью: «Действие проходит в судной избе у боярина Шемяки». А «Ночное» М.А. Стаховича разыгрывалось поздним вечером при свете костра

¹⁰³Колодин Н. Село Бурмакино // Летопись Ярославских сёл и деревень. – Рыбинск, 2004. – С. 355-356.

и луны. Естественность обстановки, настоящие шалаши и костер, лесной фон – все это придавало спектаклю непосредственность и убедительность»¹⁰⁴.

Вот какие давние традиции, оказывается, имеют современные **спектакли под открытым небом** в Ярославском музее-заповеднике. В этом формате многочисленные зрители увидели на ежегодном фестивале искусств «Преображение» 2019 года и «Бориса Годунова» – оперу М. П. Мусоргского, которая прозвучала в блистательном исполнении Московского театра «Новая Опера» имени Е. В. Колобова.

Долгие годы незримо присутствовал режиссёр бурмакинского любительского театра Владимир Васильевич Готовцев на спектаклях Российского государственного академического театра драмы имени Ф. Г. Волкова – ведь там с 1956 по 2019 год играла его ученица по Московскому городскому театральному училищу, народная артистка России, кавалер Ордена Почёта и обладатель российской национальной театральной премии «Золотая маска» в номинации «За честь и достоинство» (2005 год) Наталия Ивановна Терентьева.

Традиции старинного народного **кукольного театра** достойно продолжает **Ярославский государственный театр кукол**, который создан театральным режиссером и педагогом Марией Слободской 1 марта 1927 года и является одним из старейших детских театров. А открывшийся в 1984 году **Ярославский государственный театр юного зрителя** (с июля 2014 года он носит имя ярославца **В. С. Розова**¹⁰⁵) бережно подхватил знамя работавшего в 1930-е годы первого Театра юного зрителя, труппу которого составляли *участники*

¹⁰⁴ Ярославский район: страницы истории. Ч. 2. – Ярославль, 1998. – С. 101.

¹⁰⁵ Виктор Сергеевич Розов (1913 – 2004) – русский советский драматург и сценарист. Лауреат Государственной премии СССР (1967). Автор более 20 пьес и 6 киносценариев, в том числе пьесы «Вечно живые» и на её основе — сценария фильма «Летят журавли». Академик Российской академии словесности. Был президентом Российской Академии театрального искусства и членом Союза писателей.

агибригад, драмкружка и учащиеся музыкальной школы. Своего помещения театр не имел. Возглавил коллектив режиссер Д. Бархатов. Некоторое время труппа была оформлена как филиал Ярославского драматического театра имени Ф. Г. Волкова. Но спектакли показывались, в основном, на сценах клубов и домов культуры, в кинотеатрах, школах, красных уголках.

Во второй половине 1930-х несколько сотрудников театра были репрессированы. Поскольку помещения для него так и не подобрали, чиновники посчитали за лучшее вообще упразднить коллектив, а работников театра – уволить. <...> О его существовании в послевоенное время напоминал лишь один актёр – Алексей Полевой, запомнившийся зрителям по коротеньким ролям в фильмах Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь» (Факир на концерте, разыгравший Огурцова) и «Гусарская баллада» (императорский адъютант граф Балмашов, которого главная героиня Шурка спасла от французов). А голос Алексея Полевого был знаком каждому ребёнку СССР – по мультфильму «Каникулы Бонифация», в котором Полевой блестяще озвучил все роли. Его голосом также во всех трёх сериях знаменитого «Фантомаса» говорил редактор газеты..., в которой работал журналист Фандор.¹⁰⁶

Но театральные начинания в Ярославле окончательно не исчезают – и ТЮЗ всё-таки открыл двери перед своими юными зрителями. А разве мог кануть в Лету школьный театр Дмитрия Ростовского! Его достойно продолжила известная на всю страну ярославская театральная школа со своей богатой историей: в 1930-е годы в Ярославле был организован театральный техникум; в 1945 году появляется студия при Академическом театре имени Ф. Г. Волкова; в 1962 году по

¹⁰⁶ Григорьев А. В. Ярославский ТЮЗ имени В. С. Розова. [Электронный ресурс]. – URL: <https://yarwiki.ru/article/1991/yaroslavskij-tyuz-imeni-vs-rozova>. – 25.08.2019.

инициативе главного режиссёра театра имени Ф. Г. Волкова Фирса Ефимовича Шишигина создано Ярославское театральное училище, которое в 1980 году получило статус высшего учебного заведения, став Ярославским государственным театральным институтом. Здесь готовят актёров, режиссёров и художников (постановщиков и технологов) для драматического и кукольного театров. И, конечно, здесь есть свой театр.

Учебный театр ЯГТИ – первая профессиональная сцена, на которой раскрывают свои способности будущие актёры, получая первое зрительское признание. Ежегодно на сцене Учебного театра выпускаются спектакли, которые становятся яркими событиями в театральной жизни Ярославля, и не только Ярославля. Как, например, спектакль «Дульсинея Тобосская» (2009 год) по пьесе Александра Володина, собравший множество наград и призов и открывший актрису выдающегося дарования Асию Усманову (курс Александра Сергеевича Кузина), которая трагически ушла от нас в 22 года, на пороге жизни и славы, как бы сконцентрировав в своей судьбе высокий накал идущего из волковских времён творческого горения, которого не выдерживает сердце. *«Это – грандиозная профессия, она дает возможность разговаривать с душами людей о самом сокровенном, важном... Какой же должна быть моя душа, чтобы я имела право на такой разговор?» – так писала она. И еще: «Это моя профессия, потому что именно в ней я умею быть счастливой, а весь мой трудный путь внутри нее – это путь к внутренней свободе, раскрепощению, полету души – к счастью...»*¹⁰⁷.

Память о частных театрах Ярославщины возродил Ярославский камерный театр под руководством

¹⁰⁷ Ваяшова М. Прощание с Дульсинеей (Асия Усманова) [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.strast10.ru/node/1334>. – 27.08.2019.

Владимира Воронцова – пожалуй, единственный в России репертуарный частный театр с постоянной труппой и штатными сотрудниками. В 1999 году в Ярославле бывший актёр и бизнесмен Юрий Ваксман, актёр Ярославского ТЮЗа Владимир Гусев и режиссёр и педагог Владимир Воронцов поставили пьесу американского драматурга Питера Суэта «Интервью», которая стала лауреатом Хрустального кубка IV Московского Международного театрально-телевизионного фестиваля «Артист конца XX века» (организованного фондом «МАСКИ» им И. Смоктуновского) в четырёх номинациях: за лучший спектакль, за лучшую режиссуру и за обе мужские роли. Вскоре у нового театра появилась собственная сцена – здание бывшего кинотеатра «Арс».

А традицию любительских театров уверенно продолжают **народные театры Ярославской области**. Например, лауреатами областного фестиваля народных театров «Мышкинские театралинки» становились: народный театр-студия «Новая сцена» (г. Переславль-Залесский), народный театр «Левый берег» (г. Тутаев), театры «Луч» и «Атмосфера» из Ярославля и другие театры, что говорит о неиссякаемости творческого потенциала Ярославского края. Тем более, что, по традиции, позволяют себе экспериментировать и театральные кружки при ДК и в учебных заведениях. Ещё в 1930-е годы в СОШ № 33 им. Карла Маркса дети, под руководством учителя музыки Ивана Ивановича Полтавцева¹⁰⁸, ставили пастораль «Искренность пастушки», интермедию из «Пиковой дамы» П. И. Чайковского, сцены из опер: «Снегурочка» Н. Римского-Корсакова, «Евгений Онегин» П. Чайковского, «Борис Годунов» М. Мусоргского, а опера «Пурга» И. Полтавцева для солистов, хора и балета, в исполнении его учеников, с

¹⁰⁸ Полтавцев И. И. (1917-1970) – хоровой дирижёр, заслуженный деятель искусств РСФСР. Преподавал в Ленинградской консерватории.

аншлагом прошла на сцене Волковского театра.¹⁰⁹ Прав был краевед Н. Г. Первухин, написав ещё в 1900 году:

*Прошли года. Театр блещит...
Его пленительная сила
Купца великим нарекла...
И, тронув русские сердца,
Нам школой сделалась забава,
И горд театр, и блещет слава
Его бессмертного отца!¹¹⁰*

¹⁰⁹ Кузнецова С. И. Музыкальные портреты Ярославии. – Ярославль, 2018. – С. 24-27.

¹¹⁰ Цит. по: Курочкин Г. И. Театрал из Норского посада. – Ярославль, 2007. – С. 292.

ЛИТЕРАТУРА

1. Алексеева А. Граф и Соловушка. Звезда шереметевского театра: повесть / Адель Алексеева. – Москва: У Никитских ворот, 2016. – 112 с.: ил.
2. Аносовская А. Мастер bel canto русской сцены / Алла Аносовская // Угличе Поле. – 2014. – № 3. – С. 38-51.
3. Армеев Р. Наш человек – Юрий Любимов / Руслан Армеев // Угличе Поле. – 2014. – № 3. – С. 170-178.
4. Ваняшова М. Прощание с Дульсинеей (Асия Усманова) / Маргарита Ваняшова [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.strast10.ru/node/1334>. – 27.08.2019.
5. Ваняшова М. Г. Мельпомены ярославские сыны. Волков. Дмитревский. Лебедев / М. Г. Ваняшова; художник Е. М. Чернова. – Ярославль: Александр Рутман, 2000. – 224 с. – (Граждане Ярославля).
6. Ваняшова М. Станем, братцы, петь старую песню...: Федор Волков и музыкальная культура его времени / Маргарита Ваняшова // Угличе Поле. – 2014. – № 3. – С. 90-97.
7. Гамаюнов Л. С. Из истории изучения Индии в России (К вопросу о деятельности Г. С. Лебедева) / Л. С. Гамаюнов // Очерки по истории русского востоковедения: сборник статей. – Москва: Изд-во восточной литературы, 1956. – С. 74-117.
8. Голованова Н. В. Духовный театр святителя Димитрия Ростовского. Статьи о театре / Н. В. Голованова [Электронный ресурс]. – URL: <https://fb.ru/article/385717/boris-sheremetev-kratkaya-biografiya-data-i-mesto-rojdeniya-dostijeniya-služba-i-interesnyie-faktyi-iz-jizni>. – 01.08.2019.
9. Голованова Н. Духовный театр Святителя Димитрия Ростовского / Наталья Голованова // Ярославль многоликий. – 2000. – № 2. – С. 25-27.

10. Григорьев А. В. Театр имени Ф. Г. Волкова / А. В. Григорьев, М. Г. Ваняшова [Электронный ресурс]. – URL: <https://yarwiki.ru/article/2009/teatr-imeni-fg-volkova>. – 09.08.2019.
11. Григорьев А. В. Ярославский ТЮЗ имени В. С. Розова / А. В. Григорьев [Электронный ресурс]. – URL: <https://yarwiki.ru/article/1991/yaroslavskij-tyuz-imeni-vs-rozova>. – 25.08.2019.
12. Дмитрий Ростовский. Рождественская драма (отрывки) // Ярославль и ярославцы в литературе: хрестоматия литературно-краеведческих материалов / сост. Н. А. Астафьева. – Ярославль, 1997. – С. 25-34.
13. Ермолин Е. А. Воспламенённые к отечеству любовью (Ярославль 200 лет назад: культура и люди) / Е. А. Ермолин, А. А. Севастьянова. – Ярославль: Верхне-Волжское кн. изд-во, 1990. – 192 с.
14. Жигулин, Е. В. Откуда есть пошёл русский театр, или Духовные действия святителя великомученика Дмитрия Ростовского, тайнозрителя Бога Отца: [автореферат диссертации] [Электронный ресурс]. – URL: <http://cheloveknauka.com/otkuda-est-poshyol-russkiy-teatr-ili-duhovnye-deystva-svyatitelya-velikomuchenika-dimitriya-rostovskogo-taynozritelya-bog#ixzz5v9xplF15>. – 30.07.2019.
15. Знаменитые земляки / Н. Б. Корнилова; под общ. ред. В. В. Горошников. – Рыбинск: МедиаРост, 2013. – 112 с.: ил. – (Библиотека ярославской семьи).
16. Козлов М. Легендарные христианские книги: Жития святых святителя Дмитрия Ростовского / Михаил Козлов // Фома. – 2016. – № 6. [Электронный ресурс]. – URL: <https://foma.ru/zhitiya-svyatyih-svyatitelya-dimitriya-rostovskogo.html>. – 30.07.2019.

17. Колодин Н. Село Бурмакино / Николай Колодин // Летопись Ярославских сёл и деревень / сост. А. Н. Грешневиков; ред. С. А. Хомутов. – Рыбинск: Рыбинское подворье, 2004. – 376 с.
18. Кузнецова С. И. Музыкальные портреты Ярославии: очерки по истории музыкальной культуры и музыкального образования Ярославского края конца XIX – начала XXI веков / С. И. Кузнецова. – Ярославль: Академия 76, 2018. – 296 с.
19. Курочкин Г. И. Театрал из Норского посада. Воспоминания. Страницы дневника. Письма к Г. И. Курочкину / Г. И. Курочкин; предисл., подгот. текстов, сост., коммент. М. Г. Ваняшовой. – Ярославль: Рыбинский Дом печати, 2007. – 392 с.: ил.
20. Курская А. Три века «Ростовского действия» / Анна Курская // Церковный вестник. – 2008. – № 11 // [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.c-vestnik.ru/numbers/art/?ID=2598>. – 30.07.2019.
21. Лебедев Г. С. Беспристрастное созерцание систем Восточной Индии брагменов, священных обрядов их и народных обычаев / Г. С. Лебедев; вступ. ст. В. В. Черновской. – Ярославль: Академия развития, 2009. – 128 с.: ил.
22. Левагина С. Крестьянка, графиня, звезда / Светлана Левагина // Угличе Поле. – 2014. – № 3. – С. 4-15.
23. Медведев М. Семь лиц Герасима Лебедева / Михаил Медведев; рис. П. Павлова // Вокруг света. – 1963. – № 2. – С. 49-54.
24. Некрасов Н. А. Мертвое озеро: роман / Н. А. Некрасов; коммент. А. Н. Лурье. – Ярославль: Верхне-Волжское кн. изд-во, 1964. – 772 с.
25. Некрылова, А. Ф. Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища. Конец 18 - начало 20 века / А. Ф. Некрылова. – Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2004. – 256 с. – (Искусство жизни).

26. Савушкина Н. П. Скоморохи // Краткая литературная энциклопедия. – Москва: Советская энциклопедия, 1971. – Т. 6. – С. 894.
27. Север Н. М. Летопись театра имени Ф. Г. Волкова / Н. М. Север. – Ярославль: Верхне-Волжское кн. изд-во, 1973. – 160 с.
28. Север Н. М. Ярославская Мельпомена / Н. М. Север; худ. Н. Флоринский. – Ярославль: Верхне-Волжское кн. изд-во, 1969. – 269 с., ил.
29. Серова И. А. «Занять невинным и веселым образом общество...»: к вопросу о ярославских крепостных театрах и спектаклях «благородных любителей» конца XVIII – первой половины XIX вв. / И. А. Серова // Ярослав Мудрый. Проблемы изучения, сохранения и интерпретации историко-культурного наследия: сб. материалов X Международной науч.-практ. конф., Ярославль, 28 февраля – 1 марта 2019 г. / Центральная детская библиотека им. Ярослава Мудрого; науч. ред. К. А. Аверьянов, отв. ред. М. Д. Данилова, отв. за вып. Т. А. Труфанова. – Ярославль: Канцлер, 2019. – С. 75-81.
30. Хаят Мамуд. Герасим Степанович Лебедев / Хаят Мамуд; пер. с бенгальского Е. К. Бросалиной, Е. А. Костиной и А. Л. Сладкова под общ. ред. Е. К. Бросалиной; науч. ред., примеч. и вступ. ст. Я. В. Василькова. – Ярославль: Академия 76, 2012. – 448 с.
31. Ярославль дворянский. Мир губернаторской усадьбы и его отражение в жизни благородного общества. / И.А. Серова. – Ярославль: Академия 76, 2011. – 444 с.: ил.
32. Ярославский район: страницы истории. Ч. 2. Вторая половина XIX – начало XX века / ЯрГУ им. П. Г. Демидова; под ред. А. М. Селиванова. – Ярославль, 1998. – 136 с.

Ярославские театральные традиции
В помощь работе библиотек

автор-составитель С.Н. Левагина
ответственный за выпуск Н.Н. Щепеткова

Тираж 50 экземпляров

Отпечатано в ГУК ЯО «Областная юношеская
библиотека им. А.А. Суркова»
150048, г. Ярославль, Московский проспект, 147