

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории, истории
и педагогики искусства

Ярмарочные театрализованные представления

**АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА**

студентки 4 курса 412 группы
направления подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура»
профиль «Руководство любительским театром»
Института искусств

Куценко Виктории Викторовны

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

 1.06.16 В.А. Ищенко

Заведующий кафедрой
доктор педагогических наук, профессор

 1.06.16 И.Э. Рахимбаева

Саратов-2016

Актуальность. Народная культура - это многовековой опыт народа, представленный в предметах искусства, труда и быта; это традиции, обряды, обычаи, верования; мировоззренческие, нравственные и эстетические ценности, определяющие лицо нации, ее самобытность, уникальность, ее социальную и духовную особенность. Проблема сохранения традиционной народной художественной культуры приобретает сегодня важный характер, и решать эту проблему надо начиная с учебных заведений. Уже с раннего возраста необходимо приобщать детей к народной культуре, так как именно в детстве идет формирование и развитие личности ребенка, а народные традиции воспитывают будущего гражданина России. Народное творчество не только неиссякаемый источник мудрости и красоты, но и неоценимое средство воспитания, приобщения детей к сокровищам устной художественной, прикладной фольклорной культуры.

В настоящее время наметился ряд позитивных тенденций в этой сфере: разрабатываются перспективные проекты возрождения народной культуры в различных регионах; внедряются художественные образовательные программы на основе национально-культурных традиций народов России; открываются новые специализации по народной художественной культуре в средних специальных и высших учебных заведениях страны.

Все большее место в нашей действительности занимают массовые фольклорные празднества и ярмарочные театрализованные представления. Многообразные воспитательные функции массовых народных театрализованных представлений обуславливают целесообразность широкого использования этой формы эстетического и нравственного воздействия в системе воспитания на подрастающее поколение и молодежь.

Гулянья и ярмарки, которые приурочивались к праздничным дням (масленица, пасха и т. д.), составляют значительную часть русской народной культуры. Народные ярмарочные увеселения в России представлены, прежде всего, такими жанрами, как балаганы, кукольные представления, раёк или потешная панорама, медвежья комедия, качели и карусели. Каждое из них

представляет самобытное уникальное явление, не потерявшее свое значение в настоящее время. Собственно театральные формы претерпели большие изменения, однако современная драматургия массовых театральных зрелищ опосредованно использует этот богатый опыт, опираясь на древнерусские традиции. Вышесказанное обусловило **актуальность** нашего исследования и определило **тему** выпускной квалификационной работы: «Ярмарочные театрализованные представления».

Цель выпускной квалификационной работы – обосновать роль и значение ярмарочных театрализованных представлений в современной жизни.

В соответствии с объектом, предметом и целью исследования сформулированы следующие **задачи**:

1. Изучить историческую, искусствоведческую. и методическую литературу по теме исследования.

2. Раскрыть сущность понятия «ярмарочные театрализованные представления», рассмотреть истоки и историю их развития, выявить формы проведения, разновидности и жанровые особенности.

3. Рассмотреть методические приемы организации ярмарочных театрализованных представлений, разработать дидактические материалы для их организации.

Методологической основой исследования послужили научные труды в области теории и истории культуры, театрального искусства, педагогики по проблеме дипломного сочинения (В.П Аникин, Э.А. Баллер, Л.Г. Богатырев, Д.М. Генкин, Л. Зиман, А.М. Конечный, Ю.М. Лотман, А. Некрылова и другие).

Практическая значимость исследования определяется возможностью использования материалов исследования в культурно-массовой работе.

Структура: выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников в количестве 35 наименований 35 наименований и приложения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность исследования, формулируются его цель и задачи, указывается методологическая основа, практическая значимость и структура работы.

В первом параграфе первой главы рассматривается сущность, история развития и жанры ярмарочных театрализованных представлений.

Театрализованные представления – самая емкая и многогранная форма массового искусства, включающая в себя поэзию, музыку, театр, декорационное искусство, хореографию, кино и пиротехнику, а так же некоторые формы спорта – художественную гимнастику, массовые гимнастические выступления, танцы на льду и пр. *Ярмарочные театрализованные представления* – это особая форма зрелищных мероприятий, опирающихся на празднично-обрядовые традиции (народные, религиозные, бытовые, государственные и т.д.).

Массовые зрелища имеют богатую историю, уходящую своими корнями в глубь веков. Истоки праздников лежат в глубокой древности, в ранних языческих обрядах и ритуалах. Сознание древнего человека воспринимало мир, как нечто единое, неразделимое; явления природы, животные и растения, – все, что окружало человека, – наделялось им душой и персонифицировалось в том или ином божестве. Каждое божество следовало задобрить – тогда и охота будет удачной, и зима теплой и земля плодородной. Отсюда возникли обряды и ритуалы, в которых изображались, разыгрывались, т.е. – инсценировались, подавались в театральной форме, – те или иные сцены, связанные с ключевыми, жизненно важными событиями общества. Главную «роль» в них исполняло божество, управлявшее конкретным событием: в славянской мифологии - Коляда, олицетворяющий середину зимы; Купала, заботящийся о лете и полевых плодах, и т.д.

В России в противовес официальным празднествам церкви развивались яркие, необычайно массовые народные гулянья, которые были для народа своеобразной отдушиной в подневольной жизни, создавали атмосферу

иллюзорной свободы, мимолетную возможность сообща высмеять социальное зло. Внешняя веселость этих гуляний была реакцией на жестокость и нелепость господствующих порядков, своеобразным протестом против угнетения. Особенно популярными в русском народе были катания с ледяных гор на Рождество и народные гуляния на Масленицу. В праздничные и ярмарочные дни оживали площади русских городов. Сюда стекались бродячие артисты-скоморохи, здесь устраивались балаганы, здесь выступал Петрушка, играла шарманка, удивляли народ уличные медведи.

Независимо от жанра, общим для всех вышеназванных театрализованных представлений является целенаправленное вовлечение зрителя в действие массового характера; органическое сочетание нетеатрального, жизненного, связанного с реальными событиями в жизни людей материала и материала художественного, образного. Это сочетание документального и художественного создается с целью определенного воздействия на публику. Таким образом, именно отсутствие разделения на исполнителей и зрителей выступает в качестве *главной особенности* ярмарочных театрализованных представлений, отличает их от театра. Все участники праздника – активны, все включены в действие.

В настоящее время народные праздники превратились в огромную массовую акцию, втягивающую в действия тысячи людей. Представленные в виде ярмарочного театрализованного представления, они служат формированию национальной гордости, патриотизма, единства народа. Именно такая педагогическая функция определяет их место в современной системе воспитательной работы.

Во втором параграфе первой главы рассматривается балаган как основной жанр ярмарочного театрализованного представления. Прослеживается история его возникновения, особенности, композиционные принципы.

Балаган занимает особое место среди многочисленных жанров ярмарочных театрализованных представлений. Балаган — это синкретическое

явление, вобравшее в себя традиции русского скоморошества, западноевропейские традиции театра на площади и традиции *commedia deir arte*. Как площадка для представления балаган развился из помоста на санях, на который ставился трон для чучела Масленицы.

В трудах современных ученых балаган рассматривается в двух значениях. В общепринятом варианте под ним подразумевается специфическое театрализованное представление, идущее во время ярмарки во временно построенном деревянном сооружении. Главным драматическим жанром, часто определявшим успех всего представления, были приговоры балаганных «дедов», зазывал. А рядом с ними выступали «карусельные» и «подкачельные» деды, создающие рекламу своим «предприятиям».

Изначально в программе балаганных представлений были и цирковые номера (фокусники, канатоходцы), и показ всевозможных «чудес» (женщина-рыба, карлики, великаны, силачи, уродцы), и пантомимы на лубочные сюжеты («Битва русских с кабардинцами»), песни и пляски. А кроме того драматические сценки, основанные на фольклорных сюжетах, народный конферанс. В конце 18 века уже представлялись пьесы из репертуара народного театра, инсценировки рыцарских романов, арлекинады, насыщенные различными сценическими эффектами: полётами, провалами, чудесными превращениями. В конце 19 века Петербурге был организован на Марсовом поле знаменитый балаган нового типа «Развлечение и польза», которым руководил А. Я. Алексеев-Яковлев. Здесь ставились произведения Пушкина и Гоголя, Некрасова и Островского. На батальных представлениях специализировались балаганы Василия Михайловича Малафеева на Адмиралтейской площади и Марсовом поле в Петербурге. В его постановках доминировали «военные драмы»: Куликовская битва, или Князь Дмитрий Донской», «Ермак Тимофеевич, покровитель Сибири», «Минин и Пожарский», «Борьба с Шамилем».

Во второй главе показан методический аспект организации ярмарочного театрализованного представления. **В первом разделе** характеризуются методические приемы организации ярмарочного театрализованного представления.

Театрализованный тематический праздник - высшая форма зрелищно-массового мероприятия. Сценарий театрализованного представления выстраивается из четырех важнейших элементов:

- вступление (экспозиция),
- развитие действия,
- разрешительный момент (перелом, или кульминация)
- и финал.

Каждый эпизод в сценарии театрализованного представления распадается на еще более мелкие, относительно завершенные структуры. Композиционное расширение или сжатие событий, заострение средств выразительности, темп и скорость развития действия определяются как кульминацией каждого цикла в отдельности, так и кульминацией всего представления.

Сверхзадача - это конечная художественно-педагогическая цель театрализованного представления:

- Решается жанровая принадлежность сценария, определяющая художественно-творческий поиск авторов (сатира, юмор, фарс, фантастика и т.д.).
- Разрабатывается конфликт (содержание противодействия, формы его выражения, противоборствующие силы).
- Определяется содержание отдельных эпизодов.
- Происходит синтез фактического и художественного материалов, ведется поиск средств художественной выразительности (слово, пластика, музыка, техника и др.).
- Осуществляется расстановка эпизодов в соответствии с законами композиции, с учетом нарастания зрительского интереса к развитию конфликта (завязка, развитие действия, кульминация и т.д.).

– Ведется литературная обработка текста сценария.

Проводится проверка сценария «на первого зрителя» и осуществляется его корректировка.

Художественный образ ярмарочного представления формируется в недрах фантазии автора и может быть выражен в театральной символике через метафору, когда музыка, свет, цвет становятся лейтмотивом, создавая ту или иную атмосферу, через аллегорию, когда удачно выбранный символ становится основным смыслом театрализованного представления. Художественный образ ярмарочного представления создается на основе синтеза фактов искусства, героев событий, произведения искусства в единое зрелище, в котором образность становится доминантой донесения идейно-тематического замысла. Свет, цвет, музыка, пластика, светозвукотехника, герои, их переживания, явления природы, художественно-декоративное решение становятся яркими мазками общей палитры авторского воображения в его стремлении донести художественный образ представления до зрителей.

Во втором разделе представлен сценарий детского праздника «Здравствуй, веселая, широкая Масленица!», который разработан нами в традициях современного ярмарочного представления.

Праздник Масленицы, пришедший к нам из глубины веков, находится на стыке Зимы и Весны. Он одновременно знаменует и прощание с зимой, и встречу весны, которая постепенно вступает в свои права. Начинает таять снег, всё ярче светит солнце под звуки капель с крыш. Природа начинает просыпаться после долгого зимнего сна. Так в проводах надоевшей зимы и в радостном ожидании весны совершалось народное празднество, которое даёт обильный материал для ярких народных сцен, представляющих фольклор в живом, близком к народному театру действе.

В сценариях, посвященных этому празднику, использованы не только народные песни и хореография, но и *собственно ярмарочные театральные формы, в несколько трансформированном виде*. Так, например, диалоги Петрушки происходят с Медведем в отличие от традиционных для

фольклорного театра диалогов Петрушки с цыганом. С Медведем же появляются на масленичной ярмарке и такие персонажи как Фома и Ерёма. Их диалоги построены по форме (а частично и по содержанию) «раусных» пререканий, характерных для масленичных гуляний. Вошли в сценарии и приговорки балаганных зазывал, дедов. Зрелищный характер праздника позволил насытить сценарии действием, юмором, выдумкой в потехах и народном веселье.

В заключении изложены основные выводы. Среди многочисленных жанров ярмарочных театрализованных представлений — народная комедия, театр Петрушки, раек, качели-карусели, скоморошьи игры и представления и др. - особое место занимает балаган. Балаган — это синкретическое явление, вобравшее в себя традиции русского скоморошества, западноевропейские традиции театра на площади и традиции *commedia deir arte*. Как площадка для представления балаган развился из помоста на санях, на который ставился трон для чучела Масленицы.

В трудах современных ученых балаган рассматривается в двух значениях. В общепринятом варианте под ним подразумевается специфическое театрализованное представление, идущее во время ярмарки во временно построенном деревянном сооружении. В этом значении в конце XIX – начале XX в. балаган обособляется от общей атмосферы праздника. Оставаясь территориально на площади, в атмосфере ярмарочного гулянья, он уже практически выходит за рамки ярмарочного жанра искусства, имитируя профессиональный театр.

В контексте нашего исследования интересным представляется второй вариант значения балагана, который включает в себя все, происходящее на праздничной площади. Словосочетание «побывать на балаганах» или «побывать на горах» означало приобщаться ко всем развлечениям, имевшим место в этот период на ярмарке. Балаганное представление в этом случае сохраняет дух ярмарочного веселья и не рассматривается отдельно от остальных действий на праздничной площади. В этом широком понимании

слова «балаган» выступает синонимом праздника, то есть приравнивается к самому празднику, изначально связанному с проводами зимы и встречей весны.

В настоящее время трудно встретить ярмарочное театрализованное представление в его изначальном варианте. Собственно театральные формы претерпели большие изменения и если и встречаются, то в несколько трансформированном виде. Однако и современной зрелищной народной культуре свойственны следующие *специфические русские балаганно-ярмарочные черты*: торговый характер действия, воздействие словом, типично гротесковый характер любого действия, использование скоморошских небылиц, персонажей кукольного перчаточного театра, взаимопроникновение трагического и комического. Современная драматургия массовых театральных зрелищ получила этот опыт опосредованно, опираясь на древнерусские традиции. В целом выделенные выше ярмарочные театральные элементы приурочиваются к любой современной ярмарке, которая по своей сути представляет собой театрализованный тематический праздник.

Целями ярмарочных театрализованных представлений являются не только отдых и развлечение, но и воспитание нравственных, этических и эстетических качеств личности путем приобщения к народной культуре. Заложенные в традиционной культуре высокая духовность и нравственность выступают гарантами ведения здорового образа жизни населения, гармоничной организации бытового уклада, уважения к традициям, формирования доброжелательных отношений с окружающими, любви и бережного отношения к природе.

В Приложении представлены прибаутки балаганных и карусельных «дедов», рекламные тексты раешников, современные скоморошины (небылицы) и т.д.