

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

Кафедра философии культуры и культурологии

Театральная культура города Саратова: педагогический потенциал

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

студентки 4 курса 421 группы
направления 44.03.01 Педагогическое образование
профиль «Мировая художественная культура»
философского факультета
Цыгановой Виктории Анатольевны

Научный руководитель

доцент, к. философ. н.

А.С. Гализдра

Зав. кафедрой

зав.каф., д.ф.н., профессор

Е.В. Листвина

Саратов 2017

Актуальность исследования обусловлена высокой культурно-образовательной ролью театральной культуры Поволжья, имеющей давние традиции и влияющей на современный духовный потенциал региона в пространстве российской культуры в целом. Историческая значимость театрального искусства многообразно отражена в опыте русской культуры, для которой традиционным становится акцентирование внимания на общественных, гражданственных и воспитательных функциях социума. Существенные трансформации, произошедшие в театральной культуре XX века, актуализируют обращение к педагогической роли театра, формирующегося в контексте культурфилософского и искусствоведческого знания. Экстраполирование культурологического концепта театра в театроведческое знание способствует интегративному процессу внутри комплекса наук о театре, и, главным образом, инициирует развитие театра на современном научном уровне. Обращение к региональному опыту истории развития театральной культуры служит не только теоретическому осмыслению феномена театра, но и отражению реальности театральной жизни и ее роли в развитии духовного наследия отдельного региона во всей динамике и изменчивости. Учреждения культуры Саратова по праву известны далеко за пределами Саратовской губернии своими традициями и новыми веяниями. Педагогический аспект театральной культуры в условиях неограниченных возможностей творческого эксперимента подвергается сомнению в последние годы, и вместе с тем, обращение к региональному опыту развития саратовских театров позволяет оценить роль и значение театральной педагогики в развитии и становлении мировосприятия личности.

Степень разработанности проблемы.

Общие вехи развития культурной жизни Саратова отражены в работах известных саратовских краеведов В.В. Семенова, В.И. Давыдова.¹ Историко-

¹Семёнов, В. Н., Давыдов В.И. Саратов историко-архитектурный / В. Н. Семёнов, В. И. Давыдов. Саратов: Историко-краеведческое издание, 2012. С.229-231; Семенов В. В старину саратовскую. - Саратов: Региональное Приволжское издательство «Детская книга», 1994.

культурное наследие Саратова представлены и в работах В.А. Паркина², Г.А. Малинина³. Искусствоведческие исследования, связанные с изучением различных аспектов деятельности советского и российского театра, представлены в книгах авторов Е.З. Захарова,⁴ Б.Е. Захава,⁵ Б. Аллерса,⁶ Н.А. Абалкина⁷, А.Н. Павленко.⁸ Большую ценность представляют труды саратовского искусствоведа, театроведа В.А. Дьяконова,⁹ посвятившего ряд работ особенностям региональной, провинциальной театральной культуры Саратова.

Несомненное значение при исследовании феномена театра имеют научные труды культурологов, принадлежащих саратовской школе, – И.М. Гуткиной,¹⁰ Е. Орловой,¹¹ К.О. Чепеленко.¹² В их изысканиях обоснован феномен культурного пространства, театрального пространства как категорий культурологического знания. Очерки театральных критиков, связанные с

² Паркин, В.А. Саратов на рубеже XIX-XX веков. История города на почтовых открытках / В. А. Паркин. М.: Саратов, 2004. С.156- 157.

³ Малинин Г. А. Саратов: Очерк-путеводитель. 2-е изд. Саратов: Приволжское книжное издательство, 1980. 216 с.

⁴ Захаров, Е.З. Театр как вид искусства / З. Е. Захаров. М.: ЗНУИ, 1970. С.40.

⁵ Захава, Б. Е. Мастерство актёра и режиссёра / Б. Е. Захава. М.: Просвещение, 1973. С.10.

⁶ Аллерс, Б. Театральные очерки: в 2 т. / Б. Аллерс. М.: Искусство, 1977. 567 с.

⁷ Абалкин, Н. А. Рассказы о театре / Н. А. Абалкин. М.: Молодая Гвардия, 1981. 303 с.

⁸ Павленко, А. Н. Теория и театр / А. Н. Павленко. СПб: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2006. С. 234.

⁹ Дьяконов, В. А. История театрального образования в Саратовском Поволжье в первой трети XX столетия [Текст] / В. А. Дьяконов // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 2009. № 3. С. 221-224; Дьяконов, В.А. Театральная провинция - столицам / В. А. Дьяконов. - Саратов : Новый ветер, 2009.- 303 с.; Дьяконов, В. А. Становление и развитие театрально-музыкального образования в Саратовском Поволжье: автореф. дисс. ... канд. историч. наук: 07.00.02: защищена 30.06.2009/ Вячеслав Алексеевич Дьяконов; науч. рук. Е. И. Демидова; Саратовский социально-экономический университет, 2009. С.50; Дьяконов, В. А. Уроки Слонова // Мастера саратовской сцены: Сб. очерков. Саратов, 1994. С. 26-41

¹⁰ Гуткина, И.М. Культурное пространство: проблемы и перспективы изучения / И. М. Гуткина. Философия и современность. М.: Саратов. Научная книга, 2003. С.79-87.

¹¹ Орлова, Е. В. «Театральное пространство и пространство театра»: автореф. дисс. ... канд. философ. наук: 24.00.01: защищена 17.02.2011 / Елена Валентиновна Орлова; науч. рук. Листвина Е. В; Тамбов, 2011. С.3-117.

¹² Чепеленко, К. О. «Социокультурные особенности аудитории современного провинциального театра»: автореф. дисс. ... канд. социолог. наук: 22.00.06: защищена: 30.09.2008 / Ксения Олеговна Чепеленко; науч. рук. Ярская В. Н; Саратовский государственный технический университет, 2008. С.31.

анализом происходящих событий в культурной жизни современного Саратова, также оказали существенную роль для оценки динамики сферы культуры города. Кроме того, официальные сайты театральных организаций также способствовали сбору расширенного объема краеведческой информации о театральной культуре города в прошлом и на современном этапе.

Целью выпускной квалификационной работы: анализ истории и современности театральной культуры Саратова как просвещенческой деятельности.

В соответствии с поставленной целью выпускной квалификационной работы сформированы **следующие задачи исследования:**

- раскрыть основные вехи становления театральной культуры Саратова в XIX веке во взаимодействии с ведущими учреждениями города;
- обозначить основные тенденции развития театральной жизни Саратова в советский период;
- проанализировать деятельность ведущих театров Саратова на современном этапе;
- исследовать традиции саратовских театральных фестивалей как культурно-образовательной миссии;
- разработать проект обзорной лекции «Саратовский академический театр юного зрителя имени Ю.П. Киселёва», предназначенной для раскрытия педагогического потенциала просвещенческой деятельности театра.

Объект исследования: театральная культура г. Саратова.

Предмет исследования: педагогические ресурсы театральной культуры Саратова.

Методология исследования представлена социокультурным подходом, методологией историко-культурного анализа, регионоведения, искусствоведения также применялись методы исторической, культурологической, искусствоведческой интерпретации источникового материала, а также общепринятые логические методы, такие как индукция, дедукция и аналогия.

Теоретическая и практическая значимость выпускной квалификационной работы заключается в возможности применения представленных материалов для краеведения, музееведения, экскурсионного дела, для разработки учебных курсов по истории культуры региона, театроведению, мировой художественной культуре.

Структура бакалаврской работы

В первой главе бакалаврской работы рассмотрены основные вехи становления театрального искусства и художественной культуры в Саратове в XIX-XX вв. В первом параграфе отмечен вклад ведущих представителей государственной власти и сферы культуры дореволюционного периода в идею популяризации театрального искусства в Саратове во взаимосвязи со становлением традиций изобразительного искусства и музыкального творчества в городе. Во втором параграфе обозначены доминирующие тенденции развития знаковых театров города в советский период. Вторая глава связана с анализом деятельности ведущих театров и вновь созданных на рубеже 1980-90-х гг. театральных коллективов Саратова. Отдельное внимание уделено анализу фестивального движения как культурно-образовательному, просвещенческому потенциалу театрального искусства городской саратовской культуры во втором параграфе второй главы. В третьей главе представлен проект обзорной лекции «Саратовский академический театр юного зрителя имени Ю. П. Киселёва: педагогический потенциал деятельности театра. В заключении подведены выводы, полученные в ходе исследования заявленной темы.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и литературы.

Во «Введении» объяснена актуальность темы, намечена цель и задачи работы, указана теоретико – методологическая основа исследования, показана теоретическая и практическая часть работы, приведены ссылки на источники её апробации.

По результатам исследования были опубликованы следующие статьи:

1.Шиндина О.В., Цыганова В. А. «Репертуарная политика ТЮЗа: прошлое и настоящее» // Материалы III Международной Научно-Практической Конференции. «Культурное наследие г. Саратова и Саратовской области». Саратов. Издательство: ИЦ «Наука», 2015. С. 418- 422.

2.Гализдра А. С., Цыганова В. А. «Саратовский Государственный Академический Театр Драмы имени И. А. Слонова: основные вехи истории»// Современное общество в парадигмах социально-гуманитарных наук. Саратов. Издательский центр «Наука», 2016. С.31- 35.

3.Цыганова В. А. «Репертуар Саратовского ТЮЗа: традиции и новации». Наука и общество: проблемы современных гуманитарных исследований. Сборник трудов Всероссийской очно-заочной научно-практической конференции студентов-стипендиантов Оксфордского Российского Фонда в рамках Международной недели науки и мира СГУ – 2015, Саратов: СГУ, 2016. С. 48-51.

4.Цыганова В. А. «История Саратовского областного фестиваля “Золотой Арлекин”». //Современная культурология: проблемы и перспективы. Сборник статей молодых учёных / под ред. Е. В. Листвиной, Н. П. Лысиковой. Саратов: Саратовский источник, 2016. С. 53-56.

5.Цыганова В. А. «Традиции саратовской театральной школы: система К. С. Станиславского» // Личность, культура, общество в эпоху глобальных трансформаций: Сборник научных трудов / Под ред. С. А. Данилова. – Саратов: Издательский центр «Наука», 2016. С. 61-63.

6.Цыганова В. А. История возникновения театральной школы в Саратове //Современные проблемы социально-гуманитарных наук: Сборник трудов молодых учёных / Под ред. С. А. Данилова. – Саратов: Издательский центр «Наука», 2017. С.65-69.

Как свидетельствует проведенное исследование, театральная культура Саратова, насчитывающая более чем двухсотлетнюю историю, играла и продолжает играть огромную роль в просвещении саратовцев, их приобщении

к мировой и отечественной драматургии. Театры с момента своего появления в пространстве городской культуры Саратова претерпели кардинальные изменения: их путь длился от труппы крепостных актеров до учреждений сферы культуры и центров искусства всесоюзного, а ныне всероссийского значения. Еще в XIX-начале XX века в Саратове были открыты знаменитые учреждения культуры и искусства, являющиеся визитной карточкой города и на сегодняшний день.

Музыкальная культура, изобразительное искусство, театральные традиции синтезировали диалог искусства и определили высокий уровень просвещения жителей провинциального города. Яркие деятели сферы культуры и искусства навсегда вписали свои имена в историю Саратова, оказав значительное влияние на творческую атмосферу города. Вместе с тем, творческая среда не могла не стать благоприятным фактором для становления театрального мастерства многочисленных актеров, режиссеров, драматургов, для которых Саратов или Саратовская земля явились родиной.

Массовое театральное движение в советский период превратило Саратов в одну из культурных столиц Поволжья. Театры исполняли традиционные, в сущности, функции: эстетическую, коммуникативную, социализирующую, развлекательную. Вместе с тем, нельзя отрицать существование идеологического фактора формирования репертуаров театров, что, пожалуй, приводило к некой ограниченности творческой инициативы театральных коллективов в эпоху СССР.

В период перестройки произошли кардинальные преобразования в жизни учреждений сферы культуры города, в том числе, и в театральной среде. Несмотря на сокращение финансирования театральных организаций, появились уникальные возможности реализации творческих инициатив в сфере искусства. В Саратове открывается значительное число новых частных театров, большая часть из которых, даже несмотря на финансовые сложности в течение 1990-х гг., существует в Саратове и сегодня.

Отрадно отметить тот факт, что в городе богаты традиции театров, чьей репертуар предназначен преимущественно для детства и юношества. Их репертуар. Фестивальное движение свидетельствует о понимании ими сущности важнейших функций, заложенных в самой природе просветительской и воспитательной деятельности театров.

Несомненный интерес представляет деятельность Саратовского академического театра юного зрителя имени Ю.П. Киселёва как опыта распространения и популяризации гуманистических идей театральной культуры в детской и молодежной среде. Данная тема раскрыта в проекте обзорной лекции, основная цель которой также состоит в приобщении детей и юношества к высоким идеалам искусства театра.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Абалкин, Н. А. Рассказы о театре / Н. А. Абалкин. М.: Молодая Гвардия, 1981. 321 с.
2. Агафонова А.Ю. Город, театр; архитектура и мы / А. Ю. Агафонова // Диалог искусств, 2006. №. 1.С. 78-81.
3. Аллерс, Б. Театральные очерки: в 2 т. / Б. Аллерс. М.: Искусство, 1977. 567 с.
4. Бондаренко, Т. Загадки саратовского антрепренера / Т. Бондаренко // Саратов. 2015. 2 декабря.
5. Второй фестиваль памяти Олега Янковского: начало положено //Газета «Известия. Саратов». 2012. 9 ноября.
6. Вислова А. В. Театральное искусство и новая ценностная ориентация / А. В. Вислова // Вопросы культурологии,2008. С.70-73.
7. Гуткина И.М. Театральное пространство Саратова/ И. М. Гуткина //Пространственность развития и метафизика Саратова. М.: Научная книга, 2001.С.67-72.
8. Гуткина, И.М. Культурное пространство: проблемы и перспективы изучения / И. М. Гуткина. Философия и современность. М.: Саратов. Научная книга, 2003. С.79-87.
9. Дьяконов, В. А. «Театральное движение в провинциальной России XIX-начала XX века»: автореф. дис. ... канд. историч. наук: 07.00.01: защищена 03.11.1995/ Вячеслав Алексеевич Дьяконов; науч. рук. Ю. П. Суслов; Саратовский орден Трудового Красного Знамени. Сарат. гос. ун-т. Саратов, 1995. С. 4-20.
10. Дьяконов, В. А. История театрального образования в Саратовском Поволжье в первой трети XX столетия [Текст] / В. А. Дьяконов. // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 2009. № 3. С. 221-224.
11. Дьяконов, В. А. Становление и развитие театрально-музыкального образования в Саратовском Поволжье: автореф. дисс. ... канд. историч.

- наук: 07.00.02: защищена 30.06.2009/ Вячеслав Алексеевич Дьяконов;
науч. рук. Е. И. Демидова; Саратовский социально-экономический
университет, 2009. С.50 .
12. Дьяконов, В. А. Уроки Слонова / В. А. Дьяконов // Мастера саратовской
сцены: Сб. очерков. М.: Саратов, 1994. С. 26-41.
13. Завадский, Ю.А. Об искусстве театра / Ю. А. Завадский. М.: ВТО, 1965. 348с.
14. Захава, Б. Е. Мастерство актёра и режиссёра / Б. Е. Захава. М.:
Просвещение, 1973. С.110.
15. Захаров, Е.З. Театр как вид искусства / З. Е. Захаров. М.: ЗНУИ, 1970.
С.40.
16. Зыков, А. В. «Динамика художественных процессов в театральном
искусстве»: автореф. дисс. ... канд. искусствоведения: 17.00.09:
защищена: 13.10.2015/ Алексей Иванович Зыков; науч. рук. Девятайкина
Н. И; Саратовская государственная консерватория имени Л. В. Собинова,
2015. С. 13-30.
17. Ильин, Б. Саратов. Исторический очерк / Б. Ильин. М.: Саратовское
областное государственное издательство, 1952. С.72-73 .
18. Левшина Е. А. Театральный репертуар и зритель: проблемы
комплексного исследования театрального процесса: диссертация ...
доктора искусствоведения : 17.00.01 / Елена Александровна Левшина;
Лен. гос. ин-т театра, муз. и кинематограф. им. Н. К. Черкасова.
Ленинград, 1990. 370 с.
19. Дьяконов, В. А. Лицедеев, певчие, музыканты [Текст] / В. А. Дьяконов Из
истории саратовских театров / В. Дьяконов. М.: Приволж. кн. изд-во:
Кооператив "Товарищ", 1991. 221 с.
20. Луначарский, А. В. О театре и драматургии / А. В. Луначарский //
Избранные статьи, в 2-х т. М.: Искусство, 1958. С.707- 838 .
21. Малинин, Г. А. Саратов: Очерк-путеводитель / Г. А. Малинин. М.:
Приволжское книжное издательство, 1980. С.216.

22. Недочётова, А. Французы ставят спектакль с элементами бурлеска и чёрного юмора / А. Недочётова // Свободные новости. 2016.
23. Орлова, Е. В. «Театральное пространство и пространство театра»: автореф. дисс. ... канд. философ. наук: 24.00.01: защищена 17.02.2011 / Елена Валентиновна Орлова; науч. рук. Листвина Е. В.; Тамбов, 2011. С.3-117.
24. Павленко, А. Н. Теория и театр / А. Н. Павленко. СПб: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2006. С. 234.
25. Паркин, В.А. Саратов на рубеже XIX-XX веков. История города на почтовых открытках / В. А. Паркин. М.: Саратов, 2004 г. С.156- 157.
26. Платонова, Т. В. «Провинциальное дворянство в конце XVIII- первой половине XIX века»: автореф. дисс. ... канд. историч. наук: 07.00.02: защищена в 2002 г /Татьяна Валентиновна Платонова; Саратов, 2002. С.126-152.
27. Прозоров, В. В. Обычай мудрости храня... / В. В. Прозоров. М.: Новости, 2000. С. 256 .
28. Разгон, А. М. Пути советского краеведения / А. М. Разгон // История СССР. 1967. №4. С. 190 – 201.
29. Сальникова, Ю. В Саратове открыли памятник Олегу Янковскому в образе барона Мюнгаузена / Ю. В. Сальникова // Комсомольская правда. 2016. 28 мая.
30. Семёнов, В. Н., Давыдов В.И. Саратов историко-архитектурный / В. Н. Семёнов, В. И. Давыдов. Саратов: Историко-краеведческое издание, 2012. С.229-231 .
31. Станиславский, К. С. Работа актёра над собой /К. С. Станиславский. М.: Искусство, 1989. С. 54 .
32. Тарасенко Е.Н. Искусство театра и учебная деятельность / Е. Н. Тарасенко. М.: ОГПУ, 2008. 240 с.
33. Чепеленко, К. О. «Социокультурные особенности аудитории современного провинциального театра»: автореф. дисс. ... канд.

социолог. наук: 22.00.06: защищена: 30.09.2008 / Ксения Олеговна Чепеленко; науч. рук. Ярская В. Н; Саратовский государственный технический университет, 2008. С.31.

34. Швыдкой М.Е. Драматургия, театр, жизнь / М. Е. Швыдкой. М.: Знание, 1987. С.54

35. Явчуновский И. Я. Народный артист И. Слонов / И. Я. Явчуновский. М.: Саратов, 1961. С. 60.

Электронные ресурсы:

36. Бестселлер от актёра. [Электронный ресурс] // Статья в газете «Московский Комсомолец» URL: <http:Saratov.mk.ru/articles/2010/09/14/529516-bestseller-ot-aktera.html> (дата обращения: 07.04.2016). Загл. с экрана. Яз. рус.

37. Г. А. Аредаков о театре Драмы [Электронный ресурс] URL: <https://www.saratovdrama.com/history/> (дата обращения: 02.11.2016). Яз. рус.

38. Из письма хирурга госпиталя В. М. Юницкой [Электронный ресурс] URL: <https://www.saratovdrama.com/history/> (дата обращения: 02.11.2016). Загл. с экрана. Яз. рус.

39. История Академии Театральных Художеств. [Электронный ресурс] URL: <http://theatre-atx.ru/teatre/history> (дата обращения: 10.05.2017). Загл. с экрана. Яз. рус.

40. История Саратовского областного фестиваля «Золотой Арлекин» [Электронный ресурс]. URL: <http://dic/academic.ru/dic/nsf/ruwiki/278383> (дата обращения: 15.04.2016). Загл. с экрана. Яз. рус.

41. Кузнецов, А. В. О театре [Электронный ресурс] URL: <https://www.saratovdrama.com/history/> (дата обращения: 02.11.2016). Загл. с экрана. Яз. рус.

42. Народный артист РСФСР Н. Собольщикова – Самарин [Электронный ресурс] URL: <https://www.saratovdrama.com/history/> (дата обращения: 02.11.2016). Загл. с экрана. Яз. рус.

43. Поленов, А. А. Интеллектуальный спектакль для широкого круга: французы ставят «Правила поведения в современном обществе» в Саратовском театре Драмы / А. А. Поленов // Культура, 2016. [Электронный ресурс] URL: <http://kultura64.ru/intellektualnyiy-spektakl-dlya-shirokogo-kruga-frantsuzyi> (дата обращения: 02.11.2016). Загл. с экрана. Яз. рус.
44. Церемония награждения лауреатов VII областного театрального фестиваля «Золотой Арлекин» [Электронный ресурс]. URL: <http://mkrf.ru/press-tsentr/novosti/region/detail.php?id=479265> (дата обращения: 15.04.2016). Загл. с экрана. Яз. рус.

