

ПРЕДИСЛОВИЕ

Курс «Фольклорный театр» является вариативной частью базового модуля профильного цикла по направлению «Народная художественная культура» (бакалавриат), профиль «Руководитель этнокультурного центра». Вариативная часть (знания, умения и навыки) определяется основной образовательной программой (ООП) вуза.

Область профессиональной деятельности будущих бакалавров: руководство этнокультурным центром, работа в домах народного творчества, центрах фольклора, домах народных ремёсел, клубных учреждениях и т.п. (4.1)

Бакалавры по направлению подготовки 071500 «Народная художественная культура» профиль «Руководитель этнокультурного центра» должны решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видом профильной деятельности:

Педагогическая деятельность:

- осуществление патриотического воспитания, формирование нравственных ценностей и идеалов личности средствами народной художественной культуры и научно-культурных традиций народов России;
- обучение различных групп населения теории и истории народной художественной культуры, различным видам художественного творчества, фольклорного театра и т.д.;

- руководство художественно-творческой деятельностью участников коллектива фольклорного театра;
- организация и планирование репетиционной, сценической деятельности коллектива фольклорного театра и т.д. (4.4).

Методическая деятельность:

- участвовать в организации и руководстве коллектива фольклорного театра.

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования по направлению «Народная художественная культура» (бакалавриат), профиль «Руководитель этнокультурного центра», будущие руководители этнокультурных центров должны обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):

- быть способными руководить художественно-творческой деятельностью коллектива фольклорного театра (ПК-11);
- быть способными организовать и планировать репетиционную деятельность фольклорного театра (ПК-12);
- знать историю возникновения и развития фольклорного театра;
- изучить сущность каждого из жанров фольклорного театра;
- овладеть актерским мастерством;
- изучить место и роль фольклорного театра в рамках современных массовых праздников;
- овладеть навыками составления сценария всех жанров фольклорного театра.

Цель дисциплины — освоение теоретических основ всех жанров фольклорного театра, сущности, происхождения, содержания, динамики развития в усло-

виях современных народных праздников; получение умений и навыков актерского мастерства в воплощении всех видов фольклорного театра в жизнь.

Основные задачи дисциплины:

- изучение теоретических знаний в области фольклорного театра;
- освоение понятийного материала;
- – овладение методикой составления сценария всех видов фольклорного театра;
- овладение актерским мастерством;
- изучение средств выразительности, используемых в составлении сценария представления фольклорного театра и способы активизации зрителей.

Контроль степени освоения дисциплины осуществляется в форме экзамена во 2 семестре.

ХРЕСТОМАТИЯ

ЧАСТЬ 1

**ФОЛЬКЛОРНЫЙ
ТЕАТР**

ВВЕДЕНИЕ

В последнее время все заметнее проявляется тенденция спада художественной и эстетической культуры в обществе. В реформистских проектах современной России, берущей за основу образцы западной культуры, русская культура отодвинута за черту актуальности. А ведь художественно-эстетическое воспитание, основанное на исконно-русской культуре, дает возможность изучить образцы культуры русского государства, в частности истинно народного творчества, формировать творческую личность, придает гибкость мышлению человека, прививает образное и эстетическое отношение к окружающему миру.

Т. И. Бакланова в своей книге «Народная художественная культура в универсальной образовательной системе» (2002 г.) пишет: «Печальный опыт прошлых десятилетий показал, что забвение лучших народных традиций, отрыв от выработанных народом в течение многих веков лучших духовно нравственных ценностей и идеалов ведет к системному кризису всех сфер общественной жизни: политики, экономики, образования, культуры и др. Главной причиной роста преступности, наркомании, нищеты, детской беспризорности, распада семей, межнациональных конфликтов является духовно-нравственная деградация общества, а также девальвация в нем таких важнейших добродетелей, как милосердие, сострадание, трудолюбие, нестяжательство и др. Сегодня, как никогда

прежде, важно укреплять национальное достоинство и авторитет России в современном мире, что невозможно без осознания нами собственной культурной самобытности. Необходимо наконец преодолеть идеализацию западных стереотипов жизни, связанных с культом потребления и индивидуализма, и вспомнить о богатейшем духовно-нравственном наследии, завещанном нам далекими предками» [5].

В структуре современной культуры все большее место занимают зрелищные искусства, шоу-программы, которым отводится значительная роль в деле нравственного и духовного воспитания людей, организации их быта и досуга. Необходимо усилить интерес к русскому фольклорному театру. На материале городского зрелищного фольклора можно успешно изучать такие явления и процессы в жизни произведений народного искусства, как трансформации, вариантность, взаимодействие различных национальных традиций, влияние на фольклор профессионального искусства [23].

Одними из самых ярких площадных увеселений прошлого являются медвежья комедия, театр Петрушки, раёк и различные виды балконных выступлений. Они наглядно могут показать то, что городская площадь — место для демонстрации различных видов искусства со своей атмосферой, эстетикой, стилистикой [1].

Бережное отношение к традициям русской национальной культуры — это одно из условий преемственности истории опыта всего народа. А утрата знаний о фольклоре ведет к бездуховности и падению нравственности. К сожалению, в нашей стране постепенно теряется интерес к творчеству и быту родного края, к истории своей малой родины [23].

Курс «Фольклорный театр», помимо теоретических знаний и практических умений и навыков, предполагает самостоятельную работу. В процессе самостоятельной работы студенты должны, посетив библиотеку, найти материал для самостоятельных режиссерских работ к выбранному эпизоду фольклорного театра.

Можно создать постоянно действующий фольклорный театр, возможно даже, усилиями студентов всех курсов данных квалификаций. В такой ситуации студенты данной специализации более ярче чувствовали бы необходимость данной профессии и важную роль фольклорного театра в современном обществе и в процессе духовного и нравственного воспитания будущего поколения. А также лучше овладевали компетенциями в области фольклора в широком смысле этого понятия.

Зачатки миниатюрного театра кукол есть почти во всех жанрах народного творчества, и это проявлено в устном народном творчестве. В народной среде нередко можно было встретить талантливых певцов, сказочников, сказителей. Они с большим мастерством рассказывали, пели, сопровождая свое исполнение выразительными жестами и мимикой, яркими интонациями, передавая особенности сцен и эпизодов от лица своих героев. Сказочники часто словно перевоплощались в образы своих персонажей, разыгрывая те или иные сцены. И в этом их устном исполнении народных произведений, уже содержались элементы народного театра. Старшее поколение наверняка помнит актера Николая Литвинова, который не просто вел по радио программу «Сказка за сказкой», но и, читая эти сказки, перевоплощался во всех сказочных персонажей. Вот что пишет о нем «Википедия»: Николай Литвинов в течение многих лет был главным

режиссером редакции радиовещания для детей Всесоюзного радио, участвовал в создании радиопередач: «В стране литературных героев», «Клуб знаменитых капитанов», «По дорогам сказки», «Моя любимая книжка», «Сказка за сказкой», «Радио театр „Малыш“». Знаменитая интонация артиста и обращение «Здравствуй, дружок! Хочешь, я расскажу тебе сказку?» стали «визитной карточкой» Литвинова.

Наиболее значимое развитие народного театра получили народные календарные и семейно-бытовые обряды; особенно это проявлено в изображении циклов времен года (весенний, летний, осенний, зимний) [82].

Содержание данной хрестоматии, согласно государственному образовательному стандарту, основано на подходе к фольклорному театру как к явлению этническому («этнос» — «народ» — греч.). А в данном случае имеется в виду народ, живущий не только в прошлых столетиях, но и современный народ (*молодежный, студенческий, казаческий и пр. фольклор*)

Замечательно рассказали о русском фольклорном театре кандидат искусствоведения, заведующая сектором фольклора Российского института искусствоведения Санкт-Петербурга Анна Фёдоровна Некрылова и доктор филологических наук, профессор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова — известный фольклорист, педагог, собиратель и популяризатор традиционной русской культуры Нина Ивановна Савушкина (1929–1993).

1.1. ФОЛЬКЛОРНЫЙ ТЕАТР. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ

Считается, что основные виды фольклорного театра возникли в XVII веке. В духовной жизни русского народа этот театр сыграл огромную роль. Он всегда откликался на злобу дня и был обязательной частью всех театрализованных представлений и праздничных программ. Театр был любимейшим зрелищем разных сословий.

Фольклорный театр никогда не был профессиональным театром. Но скоморохи, которые считались зачатком всех разновидностей фольклорных представлений, были настоящими народными актерами-профессионалами. И профессионалами они были не потому что где-то учились этой профессии, а достигали огромного опыта в своем умении веселить народ. Наряжались скоморохи ярко. Это были или комбинезоны, сшитые из разноцветных лоскутков, или народная рубаха и полосатые штаны. На голове неизменно был колпак с двумя, а то и с пятью-шестью кончиками, на которых, как правило, висели бубенчики. На плечах был многоконечный воротник-пелерина, тоже яркий, иногда тоже с бубенчиками.

На Руси существовали два вида скоморохов. Одни, они назывались оседлыми, выступали там, где жили: в городе или селении, только на праздниках и обрядах. Другие, именуемые походными, обычно выступали только в дни народных увеселений [77]. Походным скоморохам было намного легче: они могли не менять программу, выступая в разных концах страны. Оседлым же приходилось часто менять содержание программы, так как на их представления приходили одни и те же зрители городов и селений.

На появление скоморохов на Руси, вероятнее всего повлияли царские шуты. Известно, что у царя Ивана Грозного был свой шут (например, фильм Павла Лунгина «Царь», 2009 г.), у Петра I — свой, Иван Алексеевич Балакирев. Простой народ, видимо, наблюдал за тем, как балагурят эти шуты, решил побалагурить и сам.

Не случайно в Софийском соборе (*Киевская Русь*) почти в неизменном виде сохранились фрески XI века. На них были изображены скоморохи, гудошники, ряженые, вертеп и медвежья потеха, что еще раз доказывает, что зачатки фольклорного театра появились уже тогда.

Гудошники

Шутки народных скоморохов и балагуров порой расходились с религиозными учениями. В связи с этим царь Алексей Михайлович своим известным указом (1648) выселил их на окраины государства. Но истребить любовь народа к скоморошьим потехам было очень сложно. В противовес этому скоморохов стало еще больше, чем до гонений [7].

Скоморохи

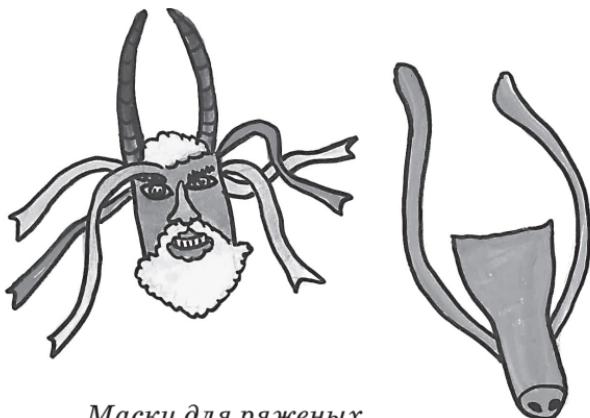
Во время календарных праздников, особенно в дни святоч, народ любил рядиться в образы страшилищ или различных животных. Животные (медведь и конь с мордами, коза с рогами, журавль с деревянным клювом), страшилища, старики и старухи были самыми популярными образами фольклорных представлений. Самодеятельные артисты любили рядиться смертью, покойником, кулачником и т.п. Непременным элементом костюма ряженых был вывернутый наизнанку тулуп. Так, переходя из дома в дом, ряженые разыгрывали несложные сценки, понятные местному насе-

Дети-скоморохи

Ряженые

Маски для ряженых

лению. Ходя по деревне из дома в дом, ряженые разыгрывали незамысловатые сценки. Персонажи этих сценок плясали, «заболевали», их «лечили». Иногда во время сценок использовали имитацию трудовых процессов. Очень популярными были истории на

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно

в интернет-магазине

«Электронный универс»

e-Univers.ru