

Т. В. Рябова, Н. А. Фридолина

Театрализованная экскурсия в современных практиках социально-культурной анимации

Актуальной задачей, стоящей перед субъектами социально-культурной сферы, является создание условий, обеспечивающих гармоничное развитие личности, ее самореализацию, активное участие в культурной жизни. Многообразные социально-культурные практики направлены на решение данной задачи, способствуя вовлечению человека в различные виды познавательной, творческой, художественной, коммуникативной деятельности. Одна из таких практик – социально-культурная анимация, рассматриваемая в данной статье как своеобразная технология, назначение которой – стимулирование, мотивация, вовлечение, активизация, расширение возможностей человека при осуществлении им культурно-образовательной деятельности. Важную роль в процессе стимулирования культурно-образовательной активности человека играет театрализованная экскурсия как форма социально-культурной анимации. Театрализованной экскурсии присущ единый художественный образ, благодаря которому возникает погружение участника экскурсии в действо, происходит активизация его познавательной сферы, воздействие на эмоции. Существует достаточно широкий набор художественно-выразительных средств и приемов, позволяющих реализовать замысел, идею, основное содержание театрализованной экскурсии. В статье охарактеризованы такие приемы, как персонификация, костюмирование, коллективная импровизация, состязание, создание исторического фона.

Ключевые слова: социально-культурные практики, социально-культурная деятельность, культурно-образовательная деятельность, анимация, социально-культурная анимация, театрализация, театрализованная экскурсия

Tatiana V. Ryabova, Natalia A. Fridolina

Theatricalized excursion in modern practices of socio-cultural animation

Actual socio-cultural task is to ensure creation of conditions for personality harmonious development, its self-realization and active participation in cultural life. Multifarious socio-cultural practices are aimed at solving this problem; they contribute to involvement of man in various types of cognitive, creative, artistic, communicative activities. One of these practices is socio-cultural animation, which is considered in this article as a kind of technology, purpose of which is stimulation, motivation, involvement, activation, empowerment of a person in implementation of cultural and educational activities. Theatricalized excursion as form of socio-cultural animation is played important role in process of stimulating person cultural and educational activity. Theatrical excursion has unified artistic image, through excursion participant is «immersed» into action, his cognitive sphere and emotions are activated. There are many different artistic and expressive means that allow to realize plan, idea, main content of theatricalized excursion. In this article such techniques as personification; costume; collective improvisation; competition; creating a historical background are described.

Keywords: social and cultural practices, social and cultural activities, cultural and educational activities, animation, social and cultural animation, theatricalization, theatricalized excursion

DOI 10.30725/2619-0303-2020-2-104-108

В настоящее время перед различными субъектами социально-культурной сферы стоит актуальная задача создания условий, способствующих развитию личности, ее самореализации и инкультурации. Среди факторов, формирующих условия, необходимые для творческого развития гармоничной личности, важное место занимают разнообразные социально-культурные практики, посредством которых обеспечивается вовлечение человека в ценностно-ориентационную, познавательную, творческую, художественную, коммуникативную деятельность; протекают процессы социализации и инкультурации личности. При этом и теория социально-культурной деятельности развивается в плоскости «широкого самостроительства (самоопределения, самопонимания, самосознания) личности в

контексте созидательного обустройства общества», что позволяет определить социально-культурную деятельность как «совокупность педагогических технологий, обеспечивающих интериоризацию культурных ценностей личностью и предоставляющих возможность сделать культурные ценности подлинной основой социального взаимодействия» [1].

Анализируя состояние и тенденции развития современной социально-культурной практики, как об одном из трендов можно говорить о симбиозе, интеграции различных видов и форм культурно-досуговой, образовательной, творческой деятельности, появлении «гибридных» форм социально-культурных активностей. Так достаточно широко представлен концепт «культурно-образовательной деятельности», в самом общем виде отражающий

процесс образования и самообразования человека в пространстве культуры, в режиме диалога зрителя (слушателя, посетителя) со специалистами в различных сферах науки, культуры, искусства, а также со своими единомышленниками. Формирующаяся под влиянием этих тенденций аудитория ориентирована на несколько иные модели взаимодействия с ней, отличающиеся, в первую очередь, высокой степенью интерактивности, аттрактивностью, зрелищностью. Технологии и формы социально-культурной анимации, на наш взгляд, отражают эти тенденции.

Следует подчеркнуть, что в настоящее время в отечественной и зарубежной теории и практике социально-культурной деятельности отсутствуют единые подходы к определению понятия и содержания социально-культурной анимации. Однако, если исходить из понятия «анимация» (французское «animation»; латинское «anima», т. е. «жизнь» или «душа», что буквально означает акт дарования жизни или духа кому-то или чему-то, состояние жизни), то ключевыми словами, описывающими его содержание, будут «воодушевление, одухотворение, стимулирование жизненных сил, вовлечение в активность». Применительно к современной социально-культурной практике понятие анимации может быть использовано в качестве наименования своеобразного приема, назначение которого – стимулирование, мотивация, вовлечение, активизация, расширение возможностей человека при осуществлении им каких-либо активностей в социально-культурной, образовательной сферах.

Говоря о специфике анимации в контексте культурно-образовательной деятельности, уместно сослаться на подход М. К. Смита, предполагающего, что «традиционные способы образования в большей степени формируют познавательную сферу ученика, тренинговые занятия – умения и навыки, а анимация – ценностные ориентации и мировоззренческие установки. И если в первых двух случаях участники – объекты воздействия, то в анимации – субъекты социального взаимодействия» [2, с. 119]. На воспитательный, духовный, мировоззренческий потенциал социально-культурной анимации указывает и Н. Н. Ярошенко, характеризующая различные подходы к определению данного феномена [1, с. 20–23]. Социально-культурная анимация, по сути, представляет собой совокупность различных технологий, методов, приемов воздействия на личность, базирующихся на общепедагогических принципах и средствах воспитания и обучения. Можно говорить о том, что социально-культурная анимация – это «педагогика понимания и поддержки», в которой важное место занимает партнерство участников, их свободная деятельность и относительная автономия, отсутствие формальной иерархии.

Театрализованная экскурсия может быть рассмотрена в качестве одной из современных прак-

тик социально-культурной анимации, в которой культурно-образовательная деятельность имеет выраженную ценностную направленность, реализуется в режиме диалога и интерактивного способа подачи информации, характеризуется аттрактивностью и эмоциональной окрашенностью. Театрализованной экскурсии, анализируемой в контексте социально-культурной анимации, присущ единый художественный образ, благодаря которому возникает погружение зрителя (слушателя, участника) в происходящее, что позволяет завоевать его внимание, стимулировать познавательную активность и воздействовать на эмоциональную сферу.

Театрализация как художественный метод «предполагает особую художественную организацию материала по законам театра, драматургии; это не просто соединение фактологических сведений и искусства, а их органический синтез: и идейно-тематический, и композиционный» [3, с. 180]. Составные части, элементы такого единства не существуют обособленно и отдельно друг от друга, а в тесной взаимосвязи между собой обеспечивают творческое образное решение темы и замысла. При этом важно отметить принципиальное отличие театрализации от другого метода – иллюстрирования, представляющего собой внесение элементов искусства и различные формы информационно-просветительской деятельности, не видоизменяющих эти формы, но усиливающие их эмоционально-образное воздействие на аудиторию. Как подчеркивал Д. М. Генкин, «метод театрализации изменяет природу формы, в которой он применяется, создает форму нового качества» [3, с. 180].

Сутью театрализации как творческого метода является художественное осмысление, при котором осмысливаемые события воплощаются в яркой образной форме, содержащей их художественную интерпретацию. Театрализация – это организация документального или художественного материала по закону драматургии, что предполагает единый сюжет, единый конфликт, единый художественный образ и единый сценарно-режиссерский ход, включающий в себя хронику событий, персонафикацию, жанры публицистики, трансформацию деталей и т. п. Именно поэтому театрализация – это метод, который «должен применяться не в любых, а только в особых условиях, органичных для соотношения реального события (исторического факта и т. п.) с его художественной интерпретацией» [3, с. 180].

Театрализация может быть сценарной, представляя собой театрализацию событий из жизни реальных людей; событий, имеющих историческую значимость; фактов, документов. В данном случае основным принципом построения театрализованного действия в сценарии становится формирование сюжета по событиям и вызванным ими ассоциативным линиям. В другой разновидности театрализации – режиссерской – основным

способом воплощения сценария, его темы, идеи выступает художественно-образное действие. Данный вид театрализации предполагает использование системы выразительных, изобразительных, иносказательных средств и активное участие зрителей в действии. Использование режиссерской театрализации означает, что театрализованное мероприятие имеет единый художественный образ, а именно: сюжетный ход, сценическое действие, ролевою персонификацию ведущего, сценографию, сценическую атмосферу, для создания которой используется игровой свет, фоновая музыка и т. п.

Как творческий метод театрализация обеспечивает приведение экскурсионного текста к художественно-образной форме представления фактологического материала, что реализуется через систему изобразительных, выразительных и иносказательных средств. Театрализация в экскурсии связана с образным решением при раскрытии основной темы, обращением к эмоциональной сфере человеческого восприятия; она предполагает возможность донести до аудитории какую-либо идею, мысль, факт в художественно-выразительной форме. Именно образность, реальная и художественная, позволяет выстроить внутреннюю сценарную логику при раскрытии темы экскурсии и отобрать необходимые средства художественной выразительности.

Театрализация предполагает также особую организацию поведения, действий людей; более того, художественная организация материала в отрыве от организации взаимодействия участников мероприятия превращает театрализацию в иллюстрирование (Д. М. Генкин). Именно поэтому в театрализованной экскурсии крайне важно предусмотреть условия, при которых экскурсанты выступают не только как зрители и слушатели, но и как непосредственные участники описываемых событий. Речь, в частности, может идти о создании особой интерактивной среды, в которой экскурсант выступает на первый план как активный субъект происходящего и максимально погружен в атмосферу экскурсионной темы. А. У. Зеленко, архитектор и выдающийся педагог, еще в середине XX в. разработал концепцию интерактивного музейно-образовательного пространства, формируемого в целях воспитания «чувственной грамотности» посетителей посредством активного взаимодействия посетителей с экспозиционным материалом.

Полноценная театрализованная история, лежащая в основе экскурсионного текста, предполагает создание единого образа, благодаря которому и возникает «погружение» в тему и «вера» в происходящее. Достигается это с помощью метода компликации, представляющего собой обособленное художественным замыслом «соединение» фактов жизни (реальных событий, не относящихся к сфере искусства, зафиксированных в документах, фото-

графиях и т. п.) и фактов искусства во всем его жанровом разнообразии для создания единого образа. Не менее важной особенностью театрализованной экскурсии является использование необычных для традиционной экскурсии ресурсов (профессиональных актеров, музыкантов и танцоров, театрального реквизита, мультимедийных средств, светового и музыкального оформления, фото и видео проекций и т. д.). Использование в театрализованной экскурсии широкого арсенала методов и приемов помогает поднимать сложные и актуальные проблемы, в более доступной и образной форме раскрывать различные темы; знакомить посетителей с новой информацией, активизируя их эмоции и чувства.

Наибольшую популярность театрализованные экскурсии получили в музейной практике, выступая в качестве эффективной технологии освоения аудиторией музейной информации, погружения посетителей в атмосферу описываемой эпохи или предметной деятельности. В подобных экскурсиях театрализация выступает в качестве действенного приема ревитализации, благодаря чему «оживают» стены и вещи, воссоздается, хотя и несколько искусственно, культура, быт, нравы, ритуалы, традиции прошлого.

Следует отметить, что в музейно-образовательной деятельности театрализация как художественный метод имеет разнообразные формы воплощения, помимо театрализованной экскурсии: мини-спектакли, раскрывающие сюжеты из определенной эпохи костюмированными персонажами – профессиональными актерами; импровизационные игры с посетителями и выполнение ими тематических заданий; литературно-музыкальные композиции; театрализованные тематические вечера; массовое театрализованное празднество [4, с. 130].

Широко используются театрализованные экскурсии и как специфическое средство культурно-образовательной деятельности в выставочных центрах. В качестве примера уместно привести уникальный проект «Хранить вечно», реализованный осенью 2018 г. в Центральном выставочном зале «Манеж» (Санкт-Петербург, Исаакиевская площадь, д. 1) и представляющий собой историю о четырех пригородных музеях Санкт-Петербурга, рассказанную языком современного театра. Это авторское художественное произведение, базирующееся на документальной основе, воплотили в жизнь режиссер БДТ Андрей Могучий и его творческая команда, создав «спектакль в музее». Содержанием спектакля стали «ожившие» страницы трагического и триумфального столетнего пути музеев-заповедников «Гатчина», «Павловск», «Петергоф» и «Царское Село». Театральные декорации сформировали исторические пространства разных периодов: из бывших царских резиденций зрители попадали в советский парк культуры, затем

становились участниками масштабной эвакуации коллекций в начале Великой Отечественной войны, вместе с музеями проходили долгий путь к Победе. Доминантой экспозиции стало триумфальное возрождение дворцов из пепла и их дальнейший путь вплоть до сегодняшнего дня. Важнейшую часть экспозиции составили около 200 подлинных музейных предметов из фондов четырех музеев-заповедников. В повествовании органично сочетались свет, звук, мультимедиа, создавая в итоге экспериментальное инновационное произведение, включающее в себя разнообразные средства воздействия на образно-логическую сферу зрителя (<https://peterhofmuseum.ru>).

Существует достаточно широкий набор художественно-выразительных средств и приемов, позволяющих реализовать замысел, идею, основное содержание театрализованной экскурсии и стимулировать активное участие экскурсантов в происходящем.

Так весьма распространенным приемом выступает прием персонификации, представляющий собой ведение экскурсионного рассказа от лица конкретного человека (исторического деятеля, современника описываемой эпохи и т. п.) или вымышленного персонажа. Например, в Музее Булгакова (Москва, Большая Садовая ул., д. 10) проводится театрализованная экскурсия «Три музы мастера», в которой «рассказ» об истории жизни писателя «ведут» его жены – Татьяна Лаппа, Любовь Белозерская и Елена Шиловская. Или другой пример театрализованной экскурсии в Музее-усадьбе Г. Р. Державина (наб. р. Фонтанки, д. 118) на тему «России верный сын Державин». Рассказ экскурсовода дополняет чтение своих лучших произведений в мемориальных интерьерах сам владелец усадьбы, роль которого исполняют актеры петербургских театров.

Другой прием, применяемый в театрализованной экскурсии, – костюмирование участников экскурсии, использование которого стимулирует активность экскурсантов, позволяя ускорить процесс их адаптации в создаваемой в процессе экскурсии культурно-исторической среде, и выступает своеобразной движущей силой всего действия за счет ролевого общения. Звездочет, Пьеро, Арлекин и другие Маски «царили» в Ночь музеев в музее-квартире А. А. Блока (ул. Декабристов, д. 57), вовлекая гостей в «очарованный круг» поэзии Серебряного века. «Бумажные дамы» помогали посетителям приблизиться к настроениям «Снежной маски» и «Балаганчика», приглашали на мастер-класс в Театр Бумажной моды, где каждый смог сам смастерить свою маску, веер, браслет, жабо; заказать художнику эксклюзивную бумажную шляпку. В доме поэта любители поэзии могли прочесть стихотворные строки А. Блока, а затем увидеть себя на экране видеотеатра «Картонный

домик» и познакомиться с «ожившими» фигурами персонажей из «Балаганчика».

Коллективная импровизация как прием активизации аудитории в театрализованной экскурсии представляет собой ситуацию, стимулирующую проявление спонтанной художественной реакции человека на происходящее действие. Во время экскурсии «Тайны марксистского подполья» Музей «Разночинный Петербург» (Большой Казачий пер., д. 7) превращается в квартиру конца XIX в., гостей которой встречает «участница марксистского кружка». Элемент импровизации предполагает создание посетителями образца конспиративной переписки «невидимыми» чернилами.

Живое непосредственное участие требовалось и от экскурсантов, принявших участие в «Музейном расследовании» в Музее-квартире семьи актеров Самойловых (Санкт-Петербург, Стремянная ул., д. 8). Участникам «расследования» необходимо было «опросить свидетелей прошлого» (рассмотреть изображения артистов из семьи Самойловых и их коллег по сцене); собрать «вещественные доказательства» среди личных вещей и предметов интерьера; выяснить, кем был хозяин дома В. В. Самойлов и чем он был знаменит.

Различные конкурсы и игры выступают как весьма популярное средство активизации участия аудитории в театрализованной экскурсии. Так Музей-заповедник «Гатчина» (Гатчина, Красноармейский проспект, д. 1) предлагает разнообразные театрализованные игры-экскурсии: «Тайна Гатчинского замка» («Поиски клада»), «Под мальтийской звездой», «День хороших манер». В Москве школьники могут принять участие в викторине-экскурсии «И площадь красна, и сад прекрасен» по Красной площади и Александровскому саду, которая проходит при активном участии в диалоге юных экскурсантов, создавая тем самым особую атмосферу прикосновения к истории столицы (Москва, Экскурсионный центр Rara avis).

Специфическим приемом театрализованной экскурсии, важным ее структурным элементом выступает прием организации какого-либо ритуального действия, связанного как с народными традициями и календарными праздниками, так и с выполнением определенных обрядовых действий исторического характера. Так во время праздника «Ивана Купалы» в купальскую ночь в Ботаническом саду Петра Великого (Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 2) экскурсанты участвовали в обрядовых действиях вместе с персонажами славянской мифологии Иваном и Марьей.

Создание исторического фона с помощью особенностей места проведения экскурсии (архитектурных, географических и т. п.) также следует рассматривать в качестве весьма распространенного приема организации театрализованной экскурсии.

Данный прием предполагает использование профессиональных артистов, а также символическое воссоздание древних жилищ, старинных ярмарок, «разыгрывание» действия в стенах замков, в залах дворцов и т. п., что позволяет воспроизвести в экскурсии конкретное историческое событие. В качестве одного из примеров использования данного приема можно привести экскурсию в Музее-квартире семьи актеров Самойловых «Актерская династия Самойловых и литературная жизнь Северной столицы начала XIX века», дополненную «литературным обедом», гости которого стали свидетелями застольного остроумия И. А. Крылова, искрометного литературного поединка светской дамы и петербургского стихотворца, забавного дебюта начинающего поэта.

Музей Артиллерии, инженерных войск и войск связи (Санкт-Петербург, Александровский парк, д. 7) создал импровизированную площадку, на которой викинги, рыцари, солдаты Наполеона, бойцы Красной армии – военные самых разных эпох, «оказались» в музейную ночь у костра. Любители военной истории смогли «посидеть» с ними, послушать военные песни и узнать, что ели и пили, о чем говорили и думали солдаты и офицеры разных стран и времен с Раннего Средневековья и до Великой Отечественной войны.

В ночной театрализованной экскурсии «50 – Квартира со странной репутацией», проводимой в Музее Булгакова (Москва, Большая Садовая ул., д. 10, 6-й подъезд, кв. 50), декорациями выступают уникальные экспонаты музея, воссоздающие колоритную атмосферу коммунальной квартиры двадцатых годов и погружающие участников действия в «гущу событий, происходивших в ней в одну незабываемую ночь».

С точки зрения методики организации театрализованной экскурсии важно подчеркнуть комплексный характер этой методики, обусловленный тем, что в ней соединяются приемы экскурсионной методики и сценарно-режиссерской работы, включая поиск решений по организации «сценической» площадки и отбору выразительных средств, широкая и разнообразная палитра которых позволяет воплотить идею и раскрыть основное содержание экскурсионной темы. Педагогическими условиями проведения успешной театрализованной экскурсии выступают:

- учет специфики аудитории (возраст, уровень подготовленности и т. п.);
- соответствие художественно-выразительных средств замыслу и теме экскурсии, так как именно тема определяет отбор выразительных средств, формирующих определенную атмосферу, характер, тон экскурсионного повествования;
- оптимальное, оправданное основной идеей и темой, а также спецификой аудитории сочетание информационно-логических и эмоционально-образных способов организации театрализованного действия;

- использование разнообразных художественных средств театрализации, обеспечивающих синтез документального и художественного материала в едином мероприятии.

Таким образом, в театрализованной экскурсии, рассматриваемой в контексте социально-культурной анимации, культурно-познавательный процесс простроен в режиме диалога и интерактивного взаимодействия; направлен на формирование у человека мировоззренческих установок и ценностного отношения к различным историко-культурным событиям, людям, фактам; осуществляется через воздействие на эмоциональную сферу человека; предполагает активное участие человека в совместном с другими экскурсантами действе, что, в некотором роде, позволяет ему выйти за пределы своих границ, преодолеть некую отчужденность, возможно, проявить свой скрытый потенциал.

Театрализованная экскурсия выступает действенным средством развития личности, побуждая ее к самовыражению и реализации собственного творческого потенциала через включение в активные, творческие, многосторонние межличностные отношения в процессе постижения экскурсионной темы; обеспечивает интериоризацию личностью культурных ценностей, которые становятся основой для дальнейшего социального взаимодействия.

Список литературы

1. Ярошенко Н. Н. Социально-культурная анимация: учеб. пособие. Изд. 2-е, испр. и доп. Москва. 2005. 126 с.
2. Тарасов Л. В. Идеологические аспекты анимации в России и за рубежом // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2010. № 2 (34). С. 116–122.
3. Клубоведение: учеб. пособие для ин-тов культуры, искусств / под. ред.: С. Н. Иконниковой, В. И. Чепелева. Москва: Просвещение. 1979. 397 с.
4. Короткова М. В. Театр и музей: использование приемов театрализации в культурно-образовательной деятельности музея // Наука и школа. 2018. № 4. С. 128–132.

References

1. Yaroshenko N. N. Socio-cultural animation: textbook. 2nd ed., rev. and add. Moscow. 2005. 126 (in Russ.).
2. Tarasov L. V. Ideological aspects of animation in Russia and abroad. Bulletin of Moscow State University of Culture and Arts. 2010. 2 (34), 116–122 (in Russ.).
3. Ikonnikova S. N. (ed.), Chepeleva V. I. (ed.). Club science: textbook for inst. of culture, arts. Moscow: Prosveshcheniye, 1979. 397 (in Russ.).
4. Korotkova M.V. Theater and museum: the use of theatrical techniques in the cultural and educational activities of the museum. Science and School. 2018. 4, 128–132 (in Russ.).