

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

**Государственное бюджетное учреждение культуры Воронежской области
«Воронежский областной литературный музей им. И.С. Никитина»**

**При партнёрском участии Воронежского регионального отделения
Союза театральных деятелей России,
Общественной палаты Воронежской области**

**МУЗЕЙ РАСШИРЯЕТ АМПЛУА:
ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПРИЁМЫ
В СОВРЕМЕННОЙ МУЗЕЙНОЙ ПРАКТИКЕ**

Материалы

*Международной научно-практической конференции
Воронеж, 3-4 октября 2019*

Воронеж • 2020 • Квартал

УДК 069

ББК 79.1

М 89

Редакционная коллегия: Дьякова Т.А., Коровин В.Ю.

Музей расширяет амплуа: театральные приёмы в современной музейной практике : материалы Международной научно-практической конференции (Воронеж, 3-4 октября 2019) / под общ. ред. Дьяковой Т.А., Коровина В.Ю.; Воронежский областной литературный музей имени И.С. Никитина. – Воронеж: Квартал, 2020. – 134 с.
ISBN 978-5-89609-593-4

В сборник вошли тексты докладов и сообщений участников Международной научной конференции «Музей расширяет амплуа: театральные приёмы в современной музейной практике». Тематика форума включала в себя проблемы использования языка театра в музейном дизайне, театральные приёмы и средства выразительности как элементы музейной коммуникации, применение методов театрализации в экскурсионно-просветительской деятельности музея и в музейной педагогике. В конференции приняли участие ученые, музейные деятели и театроведы из разных городов России и зарубежья.

Статьи печатаются в точном соответствии с файлами-оригиналами, предоставленными авторами в оргкомитет конференции.

УДК 069

ББК 79.1

© Коллектив авторов, 2020

© ГБУК ВО «Воронежский областной литературный музей им. И.С. Никитина, 2020

ISBN 978-5-89609-593-4

© Квартал, оформление, 2020

Данный сборник представляет собой значительную часть материалов Международной научно-практической конференции «Музей расширяет амплуа: театральные приёмы в современной музейной практике», которую проводил 3-4 октября 2019 года Воронежский областной литературный музей им. И.С. Никитина. Тематическая программа форума была определена с учётом того, что текущий год объявлен Годом театра и в связи с необходимостью формирования творческих контактов между музейными и театральными институциями.

В работе конференции приняли участие представители ведущих музеев России и зарубежья. Своим опытом работы поделились и сотрудники воронежских музеев. Важное место в работе форума было отведено практическим вопросам. Были представлены презентации музейных проектов, мастер-классы, театрализованные экскурсии, музыкальный салон.

Основные темы форума, а именно, использование языка театра в музейном дизайне, театральные приёмы и средства выразительности как элементы музейной коммуникации, особенности работы музеев-усадеб с театрально-музыкальными ресурсами, использование методов театрализации в экскурсионно-просветительской деятельности музея, театральная кукла как артефакт музейной культуры, театральные приёмы в музейной педагогике, музейный театр и театр в музее – представлены в четырёх разделах данного издания.

РАЗДЕЛ I

Театр в музее и музей в театре: синтез форм

Юрий Иванович Голышев

заслуженный артист России,

художественный руководитель театра «Чеховская студия»

ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК А.П. ЧЕХОВА «МЕЛИХОВО» И МЕЛИХОВСКИЙ ТЕАТР «ЧЕХОВСКАЯ СТУДИЯ»

Под Москвой, в музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» театральная жизнь давно стала неотъемлемой частью музейной работы. В мае этого года в усадьбе А.П. Чехова прошёл юбилейный, XX международный театральный фестиваль «Мелиховская весна». За 20 лет существования фестиваля его участниками были не только театральные коллективы нашей страны, но и театры стран дальнего и ближнего зарубежья. Германия, Франция, Польша, Греция, США, Белоруссия, Эстония, Болгария, Словения, Израиль, Австралия... И это далеко не полная география наших гостей. Особенno хочется отметить спектакли нашего большого друга испанского режиссёра Анхеля Гутьереса, основавшего в Мадриде «Камерный театр имени А.П. Чехова»: он не раз привозил к нам свои пронзительные и яркие спектакли по произведениям своего любимого автора.

При этом надо отметить, что, приезжая в Мелихово, многие коллективы выражают желание играть спектакли не в помещении, а на природе, под открытым небом, что всегда идёт в плюс, будто сам автор помогает гостям своей усадьбы.

Помимо этого в музее функционирует «Международная театральная школа», каждое лето принимающая молодых актёров и режиссёров со всех концов света, стремящихся постичь русскую театральную традицию, основанную, с одной стороны, на «системе Станиславского», а с другой – на мистическом опыте племянника А.П. Чехова, великого русского актёра Михаила Чехова. Занятия ведут признанные мастера, среди них – Л. Хейфец, С. Женовач, Н. Михалков и другие.

«Если бы у меня был театр!» – мечтал Антон Павлович. Его мечта сбылась.

Уже двенадцатый год в Мелиховском музее существует профессиональный драматический театр «Чеховская студия». Труппу театра (16 актёров) составляют выпускники ведущих театральных вузов страны. В репертуаре театра 19 спектаклей, из них 6 – детских. Некоторые из них играются на открытом воздухе, в частности пьесы, которые Чехов написал именно в Мелихове – «Дядя Ваня» и «Чайка». Разумеется, речь в данном случае идёт исключительно о летнем периоде. Это обстоятельство позволяет использовать богатые возможности усадьбы.

К примеру, в «Чайке» наша публика перемещается от флигеля, в котором была написана пьеса, к пруду, где на плотах играется первый акт со знаменитым монологом Нины Заречной. После этого зрители переходят на «крокетное поле», обозначенное в ремарке второго акта. Поле у нас профессиональное, на нём регулярно проходят меж музейные состязания (крокет популярен у музейщиков), поэтому актёры играют в крокет по-настоящему. А финал пьесы играется в нашем театральном дворе (большом бревенчатом срубе), переоборудованном на этот вечер под экспозицию музея пьесы «Чайка», что позволяет зрителям увидеть события 4-го акта глазами современного нам человека.

Законный вопрос: какова специфика работы актёров в таком театре?

За эти годы мы научились не столько преодолевать условия «пленэра», сколько правильно использовать его. В основном мы работаем без микрофонов, но твёрдо знаем: энергетически заряженное слово более действенно, чем крик. А вот уместная пауза позволяет сконцентрировать внимание, оказаться ценнее модной механической динаминости и даже, – о, чудо! – сократить пространство.

Всё это чутко понимает наш зритель и благодарит нас аплодисментами.

Наш девиз: «Играем в любую погоду!» И действительно наши спектакли ни разу не отменялись. А в случае дождя зрителям оперативно раздаются плащи с капюшонами. Иногда, исключительно с целью сохранения театральных костюмов, прозрачные плащи используют и артисты. Но все подобные погодные «сюрпризы» лишь придают особую прелесть театральному приключению наших гостей.

В своей работе мы не замыкаемся на творчестве только А.П. Чехова. Нам интересны продолжатели чеховской традиции в литературе. Поэтому на нашей афише вы увидите «Старшего сына» А. Вампилова, «Заповедник»

С. Довлатова, «Скамейку» А. Гельмана. В планах – спектакль по рассказам В. Шукшина. Ближайшей премьерой мечтаем отметить 150-летний юбилей И.А. Бунина, друга и ученика А.П. Чехова.

«Театр в музее», без сомнения, имеет свои особенности. К примеру, нами учреждены «Театральные субботы», когда посетители музея, предварительно пройдя привычным экскурсионным маршрутом по усадьбе, рассаживаются на деревянные скамейки перед верандой «Главного дома», на которой наши актёры разыгрывают для них инсценировки чеховских рассказов. Ну, а в случае дождя все мобильно перемещаются в спасительный театральный двор. Эти сеансы чеховских сюжетов с небольшими перерывами продолжаются с 12.00 до 16.00. Всё это, несомненно, способствует привлечению в музей самой разной публики, невзирая на её возраст, подготовленность или национальность.

Особо следует отметить совместные проекты музея и театра. Один из них – детский «По следам Каштанки». Следя по следам собачьих лап, юные зрители перемещаются по усадьбе. Им предлагается нанести на лицо грим собачки, затем собственноручно сделать из надувной «колбаски» собачью фигурку, а уж после этого посетить «цирк шапито» (большой брезентовый шатёр, засыпанный опилками), где настоящие жонглёры обучают своему ремеслу. Потом собачьи следы приводят их в выставочный зал, разделённый по диагонали. По одну сторону – жилище столяра с его инструментами, верстаком и кучей стружек, по другую – волшебный мир цирка с подлинными клоунскими костюмами братьев Дуровых. А уже после всего этого дети с родителями переходят в театральное помещение, где для них играется наш спектакль «Сон Каштанки».

Особой популярностью пользуется совместный проект «Дачная лихорадка». Он рассчитан на сто человек и длится с 17.00 до 22.00. Каждому участнику вешается на шею табличка с именем, фамилией и профессией какого-нибудь чеховского персонажа (узнаваемого и смешного). В течение всего вечера четыре группы по 25 человек, сменяя друг друга, самозабвенно предаются прелестям дачной жизни конца XIX века. Они играют в серсо и крокет, катают друг друга на садовых тачках, у огромного дымящегося самовара пьют чай и пробуют на вкус варенье из мелиховских яблок. Их ведут в амбар на экскурсию по дачной жизни. А по пути «управляющий» пытается «сдать в аренду» любое, самое неподходящее помещение (от бани и погреба до конюшни). Они перевоплощаются в дачников чеховского времени: используя костюмы и реквизит, сами разыгрывают один из «дачных» рассказов А.П. Чехова. А в завершении программы все собираются в театре, где для них

играется наш спектакль «Дачный театр Антоши Чехонте». И далее всех ждёт сюрприз: распахиваются ворота, а за ними на столах – всевозможные напитки, включая шампанское. Это наш бонус.

Проект оказался настолько привлекательным, что некоторые посетители приезжают на него не по одному разу, да ещё привозят своих родных и друзей.

В наших планах есть ещё один совместный проект, но мы пока суеверно о нём помолчим, чтобы не сглазить.

Нельзя не упомянуть участие театра в зарубежных фестивалях. Германия, Австрия, Израиль, Индия, Бангладеш, Кипр, Молдавия, Таджикистан, Украина (Одесса, Львов – ещё до печальных событий 2014 года) сердечно принимали наши спектакли. А буквально на днях на фестивале «Постефремовское пространство» мы показали нашу премьеру – инсценировку рассказа А.П. Чехова «Чёрный монах». Зал киноклуба «Эльдар» в Москве был переполнен.

Успех театрального подразделения Музея-заповедника А.П. Чехова не только радует, но побуждает наше руководство инициировать строительство настоящего театра, способного принять у нас спектакли любой сложности. Это позволило бы превратить Мелихово в Русский Авиньон. А что? Ведь на театральной карте мира по количеству постановок наш А.П. Чехов конкурирует с самим У. Шекспиром! Задача, безусловно, амбициозная, но Министерство культуры Московской области разделяет наши амбиции. Так что дело за волевым решением властей.

Так вот мы и живём: играем в избе, но мечтаем об Авиньоне.

Ирина Яковлевна Горпенко-Мягкова
педагог-психолог,
хранитель архива булгаковеда Б.С. Мягкова,
куратор лектория «Булгаковский дом»
и проекта «Россия Михаила Булгакова»

ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ МОСКОВСКИЙ МУЗЕЙ-ТЕАТР «БУЛГАКОВСКИЙ ДОМ» КАК УНИКАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МУЗЕЙНОЙ И ТЕАТРАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Москва! Какой огромный
Странноприимный дом!
Всяк на Руси – бездомный:
Мы все к тебе придём!..
Марина Цветаева

I

«Москва, город громадный,
город единственный, государство,
В нём только и можно жить...»
Михаил Булгаков «Бенефис лорда Керзона»

Тридцатилетний сотрудник владикавказского политпросвета появляется в Москве в конце сентября 1921 года. Не имея знакомств, жилья, работы, прописки. Он сумел обосноваться в столице красного государства, выжить, обзавестись документами, стать сотрудником Главполитпросвета (октябрь-ноябрь 1921), газеты «Гудок» (1922-1926), берлинского издания «Накануне» (1922-1926), написать повести «Дьяволиада» (1923), «Роковые яйца» (1924), «Собачье сердце» (1925) и роман «Белая гвардия» (1924), который лёг в основу пьесы «Дни Турбиных» (1926-1929, 1932-1941). Смена адресов, изменения в личной и творческой жизни писателя и драматурга Михаила Булгакова – все события, проходившие в Москве и воплощённые сотнях фельетонов, десятках очерков, в романах и пьесах в огромном котле Москвы переплавились и превратились в «гений места».

Известны десятки адресов, связанные с жизнью и творчеством писателя, но самыми известными стали следующие: Большая Садовая дом 10, Большая Пироговская дом 35а, Нашокинский переулок дом 3-5, Мансуровский дом 9 (подвал мастера), Малый Власьевский дом 12 (особняк Маргариты). После

публикации романа «Мастер и Маргарита» (журнал «Москва», № 11, 1966 и № 1, 1967) феноменальную славу получил адрес Садовая 302-бис.

В конце 1980-х на доме 10 по Большой Садовой появилась мемориальная доска и барельеф скульптора А. И. Рукавишникова с изображением персонажей романа «Мастер и Маргарита» и в это же время стали проводиться Булгаковские праздники на Патриарших прудах (1989-1993). Многофигурная композиция скульптора А. Рукавишникова по роману «Мастер и Маргарита» победила на конкурсе памятников, посвящённом 100-летию М.А. Булгакова. Тем временем слава писателя Булгакова стала привлекать внимание не только читателей, но и режиссёров театра и кино, что увеличивало известность и самого адреса на Большой Садовой и персонажей «закатного романа». К этому времени появились публикации известных исследователей И. Бэлзы, М. Чудаковой, Л. Яновской, А. Смелянского, В. Лакшина, Л. Паршина (1944-2010). Вышли в печать мемуары второй жены писателя Л.Е.Белозерской(1895-1987). В 1993 году была опубликована книга Б. Мягкова «Булгаковская Москва» с перечислением адресов, связанных с жизнью и с творчеством писателя М. Булгакова.

II

«На будущее время, когда в Москву начнут приезжать знатные иностранцы, у меня есть в запасе должность гида»
Михаил Булгаков «Трактат о жилище»

Открытие культурно-просветительского центра «Дом Булгакова» состоялось 15 мая 2004 года.

На открытии центра присутствовало более пятисот человек, включая известных деятелей культуры, булгаковедов, актеров московских театров, художников, представителей интеллигенции и поклонников творчества писателя. Событие широко освещалось в СМИ: в «Булгаковский дом» прибыли съемочные группы телеканалов «Культура», «ТВЦ» и «РТР. Вести-Столица», а также корреспонденты центральных печатных изданий, таких как «Известия», «Ведомости», «Коммерсант» и других.

Николай Борисович Голубев (1969), основатель культурно-просветительского центра: «Когда мы с друзьями и единомышленниками решили организовать музей Булгакова, «некрасивая квартира» была закрыта, а на двери подъезда висело официальное объявление о том, что музея здесь нет и быть не может. Люди, которые приходили во двор знаменитого дома на Садовой, уходили ни с чем. Тогда мы подумали: мы должны сами создать музей. Мы нашли поклонников творчества писателя, вышли на общество

«Феникс», которое в течение 20 лет занималось сбором информации по Булгакову и организацией встреч булгаковедов, созвонились с коллекционерами и нашли первые вещи для музейной экспозиции. Мы решили открыться в день рождения писателя, и 15 мая 2004 года Культурно-просветительский центр «Булгаковский дом» начал свою работу».

35-летний директор Николай Голубев и коллектив культурно-просветительского центра приняли на себя огромную ответственность объединить усилия булгаковедов, коллекционеров, режиссеров, актеров, специалистов и любителей, чтобы создать первый российский музей-театр, посвященный Михаилу Афанасьевичу Булгакову – «Булгаковский дом». Необходимо было создать не просто современное музейно-театральное пространство в жилом доме, но и задать импульс постоянного самообновления, активного поиска новых смыслов и способов передачи этих смыслов гостям Дома. Совместить миссию сохранения и просвещения с творческими поисками и новациями в культуре помогла идея объединения музея и театра. Театр пришел на помощь музею в постоянном творческом обновлении, а музей дал методическую опору театру. Началась работа с сотрудниками (А.П. Кончаковский, Т.А. Рогозовская) киевского музея «Дом Турбинах» (1989) и родственниками Булгакова: доктором филологических наук Е.А. Земской (1926-2012) и профессором В.М. Светлаевой (1929-2014). Заработала поэтическая гостиная, литературный салон, сформировалась выставочная работа, накапливался уникальный фонд историко-художественных материалов, развивались экскурсионные программы, открылся лекторий. В 2009 году поехал на экскурсии наш «Трамвай 302-бис». В музейном пространстве появились «Тайные комнаты», позволяющие расширить представления посетителей о художественном мире Михаила Булгакова.

III

И, сидя у себя в пятом этаже, в комнате,
заваленной букинистскими книгами,
я мечтаю, как влезу на Воробьевы горы,
откуда глядел Наполеон, и посмотрю,
как горят сорок сороков на семи холмах,
как дышит, блестит Москва. Москва – мать»
Михаил Булгаков «Сорок сороков»

Для открытия музея-театра «Булгаковский дом» потребовалось создать уникальную команду энтузиастов, которые были бы готовы воссоздавать мир,

любимый Булгаковым. Понадобились экскурсоводы, оформители, хранители, библиографы, краеведы, московеды, блогеры, актеры, фотографы – все те, которые могли придумывать и развивать художественное пространство музея, потому что это был не только первый российский музей-театр, но, к тому же бесплатный и ночной. Наш музей открывает свои двери в 13 часов, а последний посетитель уходит в 23 часа. Надо было подумать о комфортном пребывании экскурсантов, найти специалистов – людей разных специальностей и возрастов, которых привлекала работа в молодом и ярком месте, связанном с именем известного писателя и его «закатного романа». Команда сотрудников центра музея-театра состоит из тех, кто более 10 лет своей жизни отдал «Булгаковскому дому».

IV

«Так было.

Каждый вечер мышастно-серая пятиэтажная громада
загоралась ста семьюдесятью окнами
на асфальтированный двор
с каменной девушкиой у фонтана...

На гигантском гладком полукруге у подъездов
ежевечерне клокотали и содрогались машины,
на кончиках оглоблей известных лихачей
сияли фонарики-сударики...

Шикарный дом Эльпит... Большое было время...
И ничего не стало. Страшно жить, когда падают царства.
Михаил Булгаков «№13 – Дом Эльпит- Рабкоммуна»

На развитие культурно-просветительской составляющей музея-театра оказало серьезное влияние деятельность просветителя и булгаковеда Бориса Сергеевича Мягкова (1938-2003), а также его архив. Составленная им библиография позволяла глубже познакомить посетителей музея с биографией М.А. Булгакова, с персонажами его произведений, с изменениями взглядов исследователей на творчество в разные исторические периоды развития нашей страны, а описанная им же литературная топография позволяла уточнять московские адреса знакомых Булгакова и адреса персонажей.

Родословные связи из «Родословия Михаила Булгакова» Б.С. Мягкова показывали особенности формирования таких семейств, как Булгаковы, Покровские, Лаппа, Белозерские, Шиловские. Эти знания помогали экскурсоводам рассказать о становление личности детей в семьях русской интеллигенции.

Архивные материалы Б.С. Мягкова стали основой для начала работы научно-методического отдела, организации лектория «Булгаковский дом» по проблемам истории, литературы и творчества Михаила Булгакова.

В лектории постоянными станут лекции, посвящённые как содержанию архива (редкие издания, журнальные публикации) так и информации, которая может служить основой для будущих экскурсий. Особенно заметно стало влияние архивных материалов после издания фотоальбома «Михаил Булгаков. Жизнь и творчество» (Эллис Лак, 2006), в создании которого принимали участие и известные булгаковеды (Б.В. Соколов, Б.С. Мягков, Л.К. Паршин), и родственники М.А. Булгакова (Е.А. Земская, В.М. Светлаева) и опытные фотографы-архивисты (А.А. Задикян, М. Золотарёв). Когда появилась электронная версия фотоальбома, то архивные материала Б.С. Мягкова получили новую жизнь, так как могли составлять видеоряд во время каждой лекции лектория «Булгаковский дом». Второе издание книги Б. Мягкова «Булгаковская Москва» в серии «литература с географией» под названием «Булгаков на Патриарших» (2008) создало прочную основу для создания методического пособия для всех экскурсоводов «Булгаковского дома». Просвещение и образование объединились, чтобы служить музею.

Особая роль архива Б.С. Мягкова проявится в организации выставок-экспозиций «Булгаковская Москва. Из прошлого в будущее» (август-сентябрь 2005), «Путешествие по России Михаила Булгакова» (август 2011-март 2012), «Реалии фантастического действия. 75-летие Б.С.Мягкова» (август 2013-январь 2014), к 125-летию со дня рождения Михаила Булгакова (апрель-ноябрь 2016), к 125-летию со дня рождения Татьяны Лаппа – первой жены Булгакова (ноябрь 2017-май 2018), «Булгаковская Москва. К 80-летию Б.С. Мягкова» (май 2018-октябрь 2018), к 125-летию со дня рождения Елены Сергеевны Булгаковой (октябрь 2018-май 2019). Эти выставки были бы невозможны без театральных архивных афиш, карт, изданий, буклетов, открыток, театральных программ.

На основе этих выставок создавались новые экскурсионно-образовательные программы и выездные, гастрольные выставки-лектории. Они проходили в

Евпатории (2009), в Симферополе (2010), в Вязьме (2010). С отдельными экспонатами мы выезжали на программы в Карабев (2007), в Брянск (2014), в Калугу (2014), в Великие Луки (2014).

Одна из последних экспозиций была связана с круглым столом в саратовском университете имени Чернышевского. «Булгаковский дом» был приглашён на открытие мемориальной доски на здании бывшей Казначейской палаты, где жил председатель палаты Н.Н. Лаппа со своей многодетной семьёй и куда семь раз приезжал Михаил Булгаков как жених и муж Татьяны Николаевны Лаппа (1892-1982).

Свидетельством плодотворности подобных выездных выставок архива стало содружество с краеведческим музеем в Вязьме, с местным обществом «Краевед», отметившим в марте 2016 своё 25-летие, с директором частного музея С.А. Есенина Павлом Никифоровичем Пропаловым (1934-2018) и с газетой «Вяземский вестник». Благодаря такому содружеству в краеведческом музее появилась витрина с именем земского врача М. Булгакова, а в парке города был установлен памятник «Тень Булгакова» (май 2011). А в Москве в год 120-летия со дня рождения М. Булгакова открылся долгожданный театр имени Булгакова. И тогда же у входа в «Булгаковский дом», украшенный барельефом А.И. Рукавишникова (1988), была установлена скульптура персонажей романа «Коровьев и Бегемот».

Именно на основе частного архива Б.С. Мягкова вырос и окреп лекторий «Булгаковского дома», задачей которого стало систематическое просвещение сотрудников и посетителей музея путём организации циклов еженедельных лекций историков, литераторов, краеведов, музыкантов, культурологов, библиотечных и музейных работников. За истекшие 10 лет с июня 2008 года проводились циклы лекций, презентации изданий, мемориальные вечера, музыкально-литературные программы, встречи с участниками конференций и выездных круглых столов, что укладывается в почти 500 мероприятий, большая часть которых легла в основу видеоархива «Булгаковского дома», который продолжает архив Б.С. Мягкова уже в современной Москве.

Лекторий участвовал в конференциях «Булгаковских семинаров» (2008-2011), в «Крымском симпозиуме» (2009-2012), в семинарах «Интермузея», «Форума Москвы», в телевизионных программах, посвящённых 125-летию М.А. Булгакова, принимал музыкантов и артистов с творческими программами.

V

«Иссушенный любовью к Независимому Театру,
прикованный теперь к нему, как жук к пробке,
я вечерами ходил на спектакли...»

Михаил Булгаков «Записки покойника»

Театр стал важнейшим элементом деятельности нашего культурно-просветительского учреждения. Сначала это были миниатюры, фрагменты пьес Булгакова, театрализованные экскурсии, но шло время, театр рос вместе с музеем.

Театр имени М.А. Булгакова – репертуарный театр, который заработал в полную силу в 2011 году в пространстве «Булгаковского Дома» и официально является частью музея-театра. Своей основной задачей мы, создатели театра, считаем погружение зрителя в мир творчества писателя – ведь кто может рассказать о творце лучше, чем он сам через свои произведения. И самый удобный инструмент для воплощения этого – театр. М.А. Булгаков был драматургом и страстным любителем театра, и многие свои произведения создавал сразу для сценического воплощения.

Театральные технологии мы взяли на вооружение еще когда театр был только в проекте (2004-2011) – режиссер Екатерина Негруца и основанная ей театральная студия «Бу...» придумали и создали необычные спектакли-экскурсии, которые проходили прямо в залах музея. В них играли настоящие актеры, а само пространство наполнялось особой булгаковской атмосферой. Позже были созданы и спектакли-путешествия для маленьких гостей «Булгаковского Дома» по знаменитым книжкам Льюиса Кэрролла про девочку Алису.

С созданием театра Булгакова эти театральные эксперименты заняли место в его постоянном репертуаре. Сейчас в театре Булгакова идут самые разные спектакли: от классических пьес до авангардных пластических иммерсионных постановок. Конечно же, у нас много спектаклей по произведениям Булгакова: здесь и «Мастер и Маргарита» от главного режиссера театра Булгакова Сергея Алдонина.

Но кроме них, много в репертуаре спектаклей по произведениям других русских и зарубежных авторов: Шекспир здесь соседствует с Хармсом, Островский – с Венечкой Ерофеевым, современные молодежные постановки – с интерактивными спектаклями (в том числе и детскими). Спектакли широко

известных режиссеров, таких как Сергей Алдонин, Ирина Пахомова, Александр Коршунов, Сергей Голомазов, соседствуют здесь со спектаклями, режиссеры которых только начинают свой путь. Общее репертуарное направление театра-фантастический реализм.

Создаются в театре Булгакова и новые спектакли, направленные на выявление и развитие лучших человеческих качеств, таких как гуманизм и доброта. Мы не боимся экспериментов и новых форматов: главное – смысловое наполнение спектакля и его эстетическое выражение.

Именно у нас родился необычный театральный проект «Спектакли-невидимки» – театральные постановки, в которых задействованы все органы чувств зрителей, кроме зрения. Не исчезли из репертуара и иммерсионные спектакли-экскурсии и детские спектакли-путешествия, когда театр превращается из места, где люди просто сидят и смотрят, в настоящее пространство приключений. Придя на такую постановку, и взрослые, и дети сразу превращаются из зрителей в непосредственных участников завораживающего действия.

Театр им. М.А. Булгакова – это дружественная атмосфера, где каждый человек может найти свой спектакль, который сейчас тихо прячется за навесом и в самом музее...

Так родились знаменитые спектакли-прогулки-путешествия:

«Триночие среди оживших персонажей».

Итак, знакомьтесь. «Ночь первая. Тени»

«По ночам в музее оживают герои вымышленных историй, рождённых фантазией автора... О чём они хотят сказать?»

«Ночь вторая. Шизофрения, как и было сказано».

Представьте, что было бы с Вами, окажись вы на страницах романа «Мастер и Маргарита»? Что, если бы вы стали участником событий в Москве по вине Воланда и его неугомонной свиты?

«Ночь третья. За час до полуночи»

Проводник в мир оживших призраков и теней проведёт вас по ночному городу и оживит истории, которые до сих пор нашёптывают улицы и дома.

Итак, музей-театр «Булгаковский дом», воодушевлённый театральными экспериментами театра имени М. Булгакова продолжает чудесную фантасмагорию не только романа «Мастер и Маргарита», но живёт полноценной жизнью культуры Москвы и всего мира, о чём Вы можете узнать из нашей культурно-просветительской деятельности, отмеченной на многих международных мероприятиях и фестивалях.

Сегодня Музей-Театр «Булгаковский Дом» – это бесплатное для посещения многомодульное пространство для творчества, в котором существуют: уникальная музейная коллекция, электронная экспозиция о жизни и творчестве М.А. Булгакова, проводятся выставки, экскурсии по Булгаковской Москве на трамвае «302-БИС», пешеходные экскурсии, театрализованные вечерние иочные экскурсии, театральные постановки и спектакли. Музей-Театр «Булгаковский Дом» существует для популяризации и сохранения творческого наследия М.А. Булгакова и является открытым и доступным культурно-образовательным пространством для всех групп населения, в том числе – социально незащищенных граждан. Музей-Театр «Булгаковский Дом» входит в профессиональную международную организацию ICOM (International Council of Museums – Международный союз музеев).

- Музей-Театр «Булгаковский Дом» включен в Национальный реестр «Ведущие учреждения культуры России» (Свидетельство 9073 от 13 июня 2017 г.);
- специальный приз Интермузей 2009 – «Лучший дебют»;
- Медаль Академии Российской словесности «Ревнителям просвещения».

Музей-театр принимает активное участие в общественной и социально-просветительской деятельности, в том числе:

- ежегодное участие в таких общегородских акциях и праздниках, как «День Города», «9 мая», «Дни Культурного Наследия», «Ночь в музее», «Ночь Искусств», «Библионочь», «Ночь Музыки» и пр., с организацией бесплатных мероприятий для посетителей;
- организация фестивальных мероприятий с бесплатным посещением: ежегодный фестиваль в честь Дня Рождения М.А. Булгакова, ежегодный летний фестиваль «День Исполнения Желаний» и пр.;
- организация детских праздников на Патриарших Прудах (совместно с Детской театральной студией Ирины Феофановой и др.);
- ежегодное участие в акциях, приуроченных к Дням Воинской Славы России и Дню Победы, организация бесплатных для ветеранов ВОВ мероприятий в Музее-Театре «Булгаковский Дом» (концерты, спектакль «Будь здоров, школьяр» и другие);
- постоянная поддержка благотворительных инициатив и совместная с благотворительными фондами организация благотворительных акций;
- организация ежегодного участия в качестве бесплатной для посещения площадки в общегородской школьной культурно-образовательной олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы»;

- участие в программе Мэра Москвы «Московское Долголетие»;
- совместная с ТЦСО и другими социальными организациями работа по обеспечению бесплатными мероприятиями социально-незащищенных групп населения (экскурсии, спектакли).

Деятельность отмечена многочисленными благодарственными письмами и грамотами.

Список использованных источников

1. Бакун Д.Н. Памяти Мастера // Библиография = Bibliography. – 2003. – №3. – С. 91-93.
2. Барр М. Перечитывая мастера : заметки лингвиста на макинтоше / Мария Барр. – Москва: Зебра Е, 2009. – 286 с.
3. Белозерская-Булгакова Л.Е. Воспоминания: [О М. А. Булгакове] / [Сост. и послесл. И. В. Белозерского]. – Москва: Худож. лит., 1990. – 221 с.
4. Горпенко-Мягкова И.Я. Булгаковские плоды просвещения в Саратове // Литературная Россия. – 30 сентября. – 2015.
5. Земская Е.А. Михаил Булгаков и его родные. Семейный портрет. – Москва : Яз. слав. культуры, 2004. – 354 с.
6. Михаил Булгаков: жизнь и творчество : фотоальбом / [Б. С. Мягков, Б. В. Соколов (при участии И. Я. Горпенко)]. – Москва: Эллис Лак, 2006. – 318 с.
7. Мягков Б.С. Булгаков на Патриарших. – Москва: Алгоритм, 2008. – 349 с.
8. Мягков Б.С. Булгаковская Москва. – Москва: Моск. рабочий, 1993. – 222 с.
9. Мягков Б.С. Родословия Михаила Булгакова. – Москва: АПАРТ, 2003 (АО Моск. учеб. и Картолитография). – 400 с.
10. Паршин Л.К. Чертовщина в Американском посольстве в Москве, или 13 загадок Михаила Булгакова. – Москва: Кн. палата, 1991. – 206 с.
11. Сахаров В.И. Михаил Булгаков: писатель и власть: По секретным архивам ЦК КПСС и КГБ. – Москва: ОЛМА-ПРЕСС, 2000. – 447 с.
12. Соколов Б.В. Три жизни Михаила Булгакова. – Москва: Эллис Лак, 1997. – 428 с.
13. Чудакова М.О. Жизнеописание Михаила Булгакова. – Москва: Книга, 1988. – 669 с.
14. Яблоков Е.А. Михаил Булгаков и мировая культура: справочник-тезаурус. – Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 2011. – 622 с.
15. Яновская Л.М. Записки о Михаиле Булгакове. – Москва: Параллели, 2002. – 413 с.

Анна Владимировна Ляшко,
кандидат культурологии,
начальник службы сохранения
и изучения памятников культурного наследия Государственного музея-
заповедника «Петергоф», г. Санкт-Петербург

ПРАЗДНИК КАК КОНСТАНТА МЕСТА. ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННЫЙ ОПЫТ ПЕТЕРГОФСКОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

Современный музей в поиске своей роли в современном мире последние десятилетия активно идет на эксперимент, диалог с другими институциями культуры, экспроприацию в свой арсенал их образности, методологии, средств выражения и проч., активное исследование собственных границ и во многом их переформатирование. В этом процессе настойчивое и всестороннее обращение современного музея к театральной сфере не представляется радикальным или инновационным шагом. Можно предположить, что институции, обогащая миры друг друга, пребывают в гармоничном со-бытии на протяжении всей своей истории. Вместе с тем, рефлексия этих институциональных эманаций видится необходимым и нужным делом, которое позволит осмыслить современную музейную ситуацию в целом и специфику определённых музейных практик. В рамках данного текста хотелось бы поставить вопрос: разнообразная театрализация экспозиционного пространства, приглашение в команду профессионалов из «другого цеха» и многое другое – не стандартный ли это ответ музея на запрос времени и посетителя? Поставить вопрос именно о локации привлечения театрального в работу музея, уместности и мере театра в тех или иных музейных пространствах, в контексте конкретных музейных собраний, критериях выбора театральных средств и для данного музея. В статье тезисно рассматриваются историко-культурные сюжеты Петергофа связанные с театральной и праздничной традицией резиденции, а потом музея, с целью выявить основания современного активного обращения ГМЗ «Петергоф» к разным опытам привлечения театрального в музейное пространство. Генеральный директор ГМЗ «Петергоф» Е.Я. Кальницкая так характеризует современную практику музея-заповедника: «Сегодня экспозиции характеризуются сложностью концептуальных решений и разнообразным пластическим выражением, что сближает этот жанр с театральным действием,

а построение музейной среды происходит по принципам сценографии» [5, С. 480].

Петергоф как пространство праздника – традиции летней императорской резиденции. Ежегодные летние праздники с фейерверками, красочной иллюминацией и массовыми гуляниями – фактически непрерывная петергофская традиция. Истоки петергофского праздника в XVIII столетии, «огненные потехи» полюбились Петру I во время его зарубежных путешествий в Голландию и Францию, после чего красочные фейерверки и иллюминация появились в Петергофе. Тогда они были «викториальными», особыми торжествами отмечали победу в Полтавской битве. При Екатерине II в Петергофе отмечали день Святых апостолов Петра и Павла (29 июня) – тезоименитство Петра Великого и наследника престола Павла Петровича, а также день ее собственного восшествия на престол. Новые очертания обретают петергофские праздничные традиции в XIX столетии, когда грандиозный многолюдный праздник становился кульминацией лета императорской резиденции. 22 июля – день, когда Петергоф освещали тысячи огней в честь тезоименитства вдовствующей императрицы Марии Федоровны (в царствование Александра I) и супруги Александра II Марии Александровны. Тогда же чествовали и супругу Александра III, датскую принцессу Марию Софию Фредерику Дагмар, получившую в православии имя Марии Федоровны (22 июля/4 августа – день памяти Св. равноап. Марии Магдалины). В правление Николая I, после кончины вдовствующей императрицы Марии Федоровны, праздник приурочили ко дню рождения супруги императора, Александры Федоровны – 1 июля. В теплые дни праздничные гуляния длились за полночь, фонтаны сочетались с иллюминацией и фейерверками. Личный праздник становился настоящим событием церемониальной жизни двора, общества и государства. Во дворце праздник начинался выходом в церковь и поздравлениями. После обедни шли светские празднования, доступные всему обществу. Тысячи людей стремились принять участие в этих праздничных событиях. Современники в красках описывают свои впечатления от увиденного, сравнивая его то с «дворцом сказочных фей» (В.-В. Гаффнер), то со «сказочным Багдадом» (А. де Кюстин). На время петергофского праздника Петербург совершенно пустел, дороги наводняли дрожки и экипажи, стремившиеся в резиденцию. Люди всех сословий и народностей устремлялись в Петергоф, ради возможности увидеть императора, полюбоваться невероятным зрелищем иллюминации и фейерверков [3; 10].

В Петергофе шла и активная театральная жизнь, он сыграл свою роль в процессе становления русского театра. В 1745 году по распоряжению Елизаветы Петровны в Верхнем саду Петергофа строится Оперный дом – один из первых театральных зданий в России, служивший местом постановок до конца первой трети XIX века [1; 6]. По приказу Николая I в 1829 году деревянный театр разобрали «за совершенной ветхостью». Резиденция осталась без «сцены», спектакли играли «на поставленной театральной сцене» в Купеческом (ныне Танцевальном) зале Большого Петергофского дворца. Неприспособленное для этого помещение не могло в полной мере соответствовать театральным вкузам Николая I, а размах постановок – статусу императорской резиденции. В 1837 году летний деревянный императорский театр на 600 мест был торжественно открыт на Театральной площади Петергофа. За 70 лет работы на его сцене играли и давали представления выдающиеся артисты, режиссеры и дирижеры, в том числе: М.И. Петипа, В.Н. Давыдов, К.А. Варламов, В.В. Стрельская, М.И. Долина, М.Ф. Кшесинская, Н.Н. Фигнер, Э.Ф. Направник, Ф.И. Стравинский, А.П. Павлова и др.

В последней четверти XIX столетия грандиозные торжества в Петергофе сопутствовали официальным визитам высокопоставленных гостей, руководителей государств.

В конце 1840-х годов праздники стали устраивать и на пруду Колонистского парка Петергофа. Под звуки итальянской и русской музыки катались на гондолах и гребных катерах; все освещалось огнями иллюминации, устроенной по образцу той, которую Николай I видел в своей резиденции в Лазенках, в Варшаве [9, С. 72]. Начиная с 1875 года, в честь приема высокопоставленных лиц устраиваются пышные торжества. В конце насыщенного дня прибывших с визитом делегаций ждала вечерняя программа. Тысячи огней иллюминации, фейерверк, все это придавало Петергофу фантастический вид, так, что «зрение не в состоянии было вынести столь сильного цвета». В Петергофском театре или на Ольгином острове разыгрывалось театральное представление. Организаторы, в лице Дирекции императорских театров и Петергофского дворцового правления, заготавливали два спектакля: один под открытым небом, другой в театре на случай непогоды. На короткие одноактные балеты, длившиеся не дольше 50 минут, приглашалось до 500 зрителей, и еще множество людей собирались на берегах пруда посмотреть на иллюминацию.

Массовые праздничные мероприятия дооценного и послевоенного Петергофа. С первых лет советской власти большое внимание уделялось

массовым действиям и гуляниям, организация которых, в соответствии с декретом от 26 августа 1919 года «Об объединении театрального дела», вменялась Наркомпросу, в подчинении которого с 1918 года находился Петергоф. Большая роль в организации праздников отводилась паркам культуры и отдыха. В такой парк, на совещании музеиных сотрудников 13 октября 1929 года, постановили преобразовать и Петергоф. В 1930 году даже рассматривался вопрос об организации здесь Центрального парка Ленинграда, но выбор был сделан в пользу Крестовского и Елагина островов. Вопрос о превращении Петергофа в парк культуры и отдыха решился в 1931 году, когда музей перешёл на новый режим: в летнее время дворцы и парки работали ежедневно; с окончанием сезона в сентябре большинство экспозиций закрывалось, ансамбль преобразован в «комбинат культурного отдыха трудящихся», а также площадку для проведения массовых мероприятий. Зимой в парке проходили в основном спортивные соревнования, в летний сезон – массовые мероприятия. В 1930-е годы основными отмечающимися праздниками были День Конституции (6 июля), Международный антивоенный день (1 августа), День авиации (18 августа), Международный юношеский день (1 сентября), а также День индустриализации (6 августа). Кроме официальных, реализовывались в Петергофе тематические праздники, дни открытия и завершения сезона. Также парки использовались для проведения агитационных массовок, производственных кульпходов и детских мероприятий [2; 7; 11].

Великая Отечественная война прервала мирную жизнь, боевые действия развернулись и на территории Петергофа. Но по её окончанию Петергоф возобновил свою работу, и уже с 1945 года его парки были открыты для посетителей. Возобновилось и проведение праздничных массовых мероприятий. Наиболее масштабно отмечалось открытие фонтанов второй очереди 14 сентября 1947 года, на котором возобновили работу Большой каскад и Самсон. Праздник включал показ фрагментов из спектакля Ленинградского Государственного Академического театра оперы и балета им. С.М. Кирова «Татьяна». В 1964 году масштабным стало празднование 250-летия Петергофа. 17 мая прошло гуляние «Два с половиной века», посвященное открытию летнего сезона и юбилею Петергофа-Петродворца. В его проведении приняли участие Образцовый духовой оркестр Штаба Ленинградского ВО, хор Ленинградской Академической капеллы им. Глинки, воины-спортсмены Петродворцового гарнизона.

Далее на протяжении десятилетий в Петергофе широко использовалась новая форма проведения народных гуляний – устройство театрализованных

праздников в ответ на государственные мероприятия, «красные дни календаря» в традиционных для советской культуры форматах – духовые оркестры, показательные представления артистов на площадках, выступления оперных солистов, спектакли и др. Например, 1960-е: Летом 1964 года Петергоф принял участие в проведение всесоюзного фестиваля театрализованных праздников «Навстречу Великому 50-летию». В 1965 году за летний сезон были проведены три таких гулянья (праздник искусств «Белые ночи», «В мире сказки», «Праздник фонтанов и огней»), а зимой была осуществлена постановка балета на льду «Сказка о рыбаке и рыбке». В 1966 году прошли театрализованные праздники «День оперетты», «День циркового искусства», «Праздник фонтанов». А в 1967 проведён праздник классического балета и народного танца. Также в 1964 году устраивалось всенародное гулянье посвящённое 150-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова.

В 1970-е одним из самых масштабных мероприятий Петергофа стал большой театрализованный праздник «Гимн созиданию», посвящённый 250-летию завершения строительства Дворцово-паркового комплекса. А 1971 год отметился такими праздничными мероприятиями, как «Праздник литературы», «Культура и быт», «Праздник музыки, поэзии, песни», «Коллективный день отдыха ленинградских строителей и работников промышленности строительных материалов», «Фонтанам Петродворца 250 лет». Огромным успехом пользовались праздники «Открытие сезона» и «Открытие фонтанов», собирающие до 50 тыс. человек.

Тематика мероприятий начала меняться в 1990-е. Петергофу и в эти годы удалось сохранить свои праздничные традиции и провести связующие нити и с дореволюционной историей страны. Так, в 1997 году праздновалось не только традиционное открытие летнего сезона, приуроченное к 50-летию возрождения фонтанов Петергофа, но и 100-летие установления дипломатических отношений между Россией и Таиландом (13 сентября). А 14 июля 1999 года состоялся праздник, посвященный императрице Александре Федоровне, императору Николаю I и их бракосочетанию.

Праздничная культура современного Петергофа. Последнее десятилетие стараниями коллектива ГМЗ «Петергоф» под руководством Е.Я. Кальницкой организация театрализованных мероприятий получила совершенно новое тематическое и художественное претворение, высочайшую профессиональную реализацию. С начала 2010-х регулярное проведение двух масштабных фонтанных праздников на Большом каскаде Петергофа прочно вошло в событийную жизнь Петербурга. В мае фонтанный сезон открывается проведением исторического спектакля как правило посвященного юбилейным датам отечественной истории [4]. В сентябре праздник закрытия фонтанов

реализуется как масштабное мультимедийное шоу, во время которого Большой дворец превращается в огромный экран для 3D-инсталляций. Оба праздника завершаются по традиции фейерверками. Наиболее масштабно проходит осенний праздник фонтанов, постоянным партнёром в производстве и организации которого с 2014 года выступает Студия «Шоу Консалтинг» (художественный руководитель студии Г. Фильшинский). Осенний праздник фонтанов превратился в уникальное явление, которое посещают десятки тысяч туристов из различных городов и стран и любят петербуржцы. Последний, получивший название #ИМПЕРАТРИЦА2019 и проводившийся 20 и 21 сентября 2019 года, посвящался 290-летию со дня рождения Екатерины II, представил современное высокотехнологичное шоу с трёхмерными проекциями, мощной пиротехникой, лазерными и световыми эффектами, активным видеорядом.

Иной характер имеет «Александрийская карусель» – стилизованный под средневековые праздники-фестиваль, проходящий с 2012 года в петергофском парке «Александрия». В программу двухдневного театрализованного мероприятия входят реконструкции средневековых или барочных комедий, живая аутентичная музыка, шествия в исторических костюмах, конное шоу, мастер-классы, ярмарка и др.

Особо значимо, что успешно эта консолидация музеиных и театральных сил развивается и в экспозиционной деятельности ГМЗ «Петергоф». Уверенно можно сказать, что у музея-заповедника есть сформулированная концепция театрализации экспозиционной деятельности. Осмыслия опыт создания историко-культурных проектов «Государевы потехи» в Кавалерском доме, «Ораниенбаум сквозь века» в Большом Меншиковском дворце, «Рождение русской оперы» в Картинном доме Ораниенбаума и «Петергофские дачники» в Фермерском дворце, идеолог этих музеев д-р Е.Я. Кальницкая заключает: «инновационный музейный дизайн, построенный на основе создания театрализованной драматургии музейной экспозиции, привел к появлению принципиально новых музеев в огромном дворцово-парковом комплексе музея-заповедника «Петергоф». Обращение создателей в значительной степени к молодому поколению привело к тому, что посещаемость этих музеев, в ряде случаев, достигла востребованности самых любимых музеев в Нижнем парке Петергофа – Монплезира, Марли и Эрмитажа. В итоге опыт театральной режиссуры музейного пространства позволил авторам историко-культурных проектов добиться с их помощью сохранения нашей исторической памяти» [5, С. 480]. Открытый в конце 2018 года Музей-спектакль «Дом игральных карт», созданный тем же творческим коллективом, продолжил петергофское исследование возможностей межинституционального сотрудничества,

предложив посетителю возможность погружения в мир игры, эмоционального и интеллектуального его постижения, диалога с его героями [8, С. 65].

Таким образом, «петергофский праздник», «петергофский театр», театрализованные массовые представления советского музеиного Петергофа, современный фестивальный и праздничный календарь и ежегодные театральные шоу на Большом каскаде прослеживаются как живая традиция, органичная для данного историко-культурного пространства. Петергоф продолжает ее развивать, сохраняя и смело привнося актуальную тематику и инновационные художественные решения.

Список использованных источников

1. Белов А.А. Петергофский оперный дом: итальянские мастера и становление архитектуры театров в России // Россия-Италия: общие ценности. Материалы XVII Царскосельской научной конференции. – Санкт-Петербург: Серебряный век, 2011.
2. Белоусов А.С. Посещаемость парков и дворцов Петергофа с 1918 по 1941 год // От «царского огорода» к музею-заповеднику: Сборник статей по материалам научно-практической конференции ГМЗ «Петергоф». – Санкт-Петербург: ГМЗ «Петергоф», 2018.
3. Кальницкая Е.Я. Государевы потехи: петергофские истории. – Санкт-Петербург: ГМЗ «Петергоф», 2017.
4. Кальницкая Е.Я. Документальная основа как история музеиного праздника // Вестник Санкт-Петербургского государственного института культуры. – 2018. – № 4 (37).
5. Кальницкая Е.Я. Театральная режиссура как метод дизайнерского проектирования музеиного пространства // Вестник Санкт-Петербургского университета. Искусствоведение 8. – 2018 – № 3.
6. Крышталева М.К. Новый театр на карте николаевского Петергофа: театральное здание И. Шарлеманя // Дворцы и события: сборник статей по материалам научно-практической конференции ГМЗ «Петергоф» 27-28.04.2015. – Санкт-Петербург: ГМЗ «Петергоф», 2016.
7. Никифорова Л.В. «Где провести выходной день?» Дворцовые пригороды Ленинграда в канун войны и в первые послевоенные годы. По материалам публицистики 1937–1947 гг. // Послевоенная реставрация: век нынешний и век минувший: Сборник статей по материалам научно-практической конференции ГМЗ «Петергоф». – Санкт-Петербург: Изд. «Европейский дом», 2010.
8. Отчет Государственного музея-заповедника «Петергоф». 10 лет – 15 решений. – Санкт-Петербург: ГМЗ «Петергоф», 2019.
9. Пашинская И.О. Петергофские праздники на островах (вторая половина XIX в) // История Петербурга. – 2007. – № 4.
10. Пашинская И.О. Петергофские праздники XIX века: историко-культурологический анализ: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата культурологии. – Санкт-Петербург, 2013.
11. Юшманова М.И. Петергофский парк культуры // Адреса Петербурга. Журнал учёта вечных ценностей. – 2018. – № 67 (81).

Дина Витальевна Маслий,
начальник отдела развития театрального искусства
Музыкально-драматического
театра им. М.М. Бровуна, г. Донецк

ЖИВАЯ ЖИЗНЬ ТЕАТРАЛЬНОГО МУЗЕЯ МДТ ИМЕНИ М.М. БРОВУНА

Уже три с половиной года в зрительском фойе основного здания Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени Марка Матвеевича Бровуна существует театральный музей. Фактически он открылся в марте 2016 года, в день празднования 90-й годовщины создания театра. Но история этого музея началась несколько раньше.

До 2014 года (то есть, до начала военных действий в Донбассе) в театре музея не было. Время от времени в фойе размещались отдельные выставочные экспозиции в виде небольших стендов с фотографиями. Именно начало войны подтолкнуло к мысли о том, насколько хрупким и ранимым оказалось культурное наследие Донбасса. Как никогда раньше, ясно вырисовалась необходимость сохранить то историческое наследие, которое чудом выжило после пожаров на складах. В архивах были обнаружены уникальные фотографии, афиши, программки, элементы костюмов и реквизита – всему этому грозило уничтожение. Найденные экземпляры стали основой первой музейной экспозиции. Всё пришлось начинать с нуля. Не было специалистов, которые могли бы подсказать, как вести музейное дело. Не было доступа к необходимой информации. Было решено обратиться за помощью к профессионалам в данных вопросах.

18 ноября 2015 года в Москве в музейно-выставочном центре «Рабочий и Колхозница» открылась экспозиция «Новороссия. Юзовка. Будущее начинается в прошлом», посвящённая 200-летнему юбилею со дня рождения фабриканта Джона Юза – основателя Донецка. Выставка состояла из исторической части, повествующей о Джоне Юзе, и живописной, включающей в себя пятьдесят картин заслуженного художника Украины, дончанки Татьяны Пономаренко-Левераш. Кроме работ автора, в экспозицию вошла небольшая секция, посвящённая рисункам детей Новороссии. В церемонии тогда приняли участие актёры Донецкой муздрамы, исполнившие несколько сценических миниатюр из жизни Джона Юза, который планировал отправиться в Российскую Империю

на один год, а в итоге остался на всю жизнь. Это был первый крупный опыт соприкосновения нашего театра с музыкальным делом. Костюмированный мини-спектакль, дополненный игрой света и тщательно подобранным музыкальным оформлением, выглядел маленьким чудом: образы Юза и его современников словно сходили с полотен прямо в залы, неся с собой атмосферу далекой эпохи. Такое действие давало эффект реального присутствия картинных героев, а из их уст звучала живая история Донецка.

Следующим шагом в этом направлении стало сотрудничество с Донецким республиканским художественным музеем. Так в марте 2016 года к Международному Дню театра совместными усилиями на базе художественного музея была подготовлена уникальная экспозиция под названием «Сцена – любовь моя», в которую вошли оригинальные театральные костюмы, головные уборы и реквизит ручного изготовления, старинные афиши и программки. Посетители выставки впервые получили возможность не просто посмотреть, а подержать в руках экспонаты, примерить элементы костюмов и головные уборы. Кроме того на глазах у публики «оживали» театральные персонажи, сходили с полотен герои картин. Актеры театра тут же, посреди выставочного зала, разыгрывали небольшие сцены из спектаклей и известных литературных произведений, общались с посетителями, рассказывали об экспонатах выставки. Нужно сказать, что выставка тогда произвела настоящий фурор, привлекая в музей как взрослых, так и молодежь, что было особенно приятно в непростых жизненных условиях того периода.

И вот, с учетом всех достижений и ошибок предыдущих мероприятий, 31 марта, в рамках программы торжественных мероприятий, посвященных 90-летию Донецкого музыкально-драматического театра, в зрительском фойе четвертого этажа муздрамы состоялось открытие театрального музея. Первая выставка рассказывала об истории театра с момента его создания и о каждом представленном в музее экспонате. Всего их насчитывалось более 150. При этом 50 из них – были абсолютно новыми и ранее нигде не выставлялись. Среди экспонатов – театральные костюмы, реквизит, афиши разных лет, фотографии со спектаклей, макеты декораций. Отдельное место в экспозиции было посвящено памяти предыдущего руководителя Донецкой муздрамы Марка Бровуна, ушедшего из жизни в 2012 году. Профессиональные музейщики высоко оценили данную экспозицию. Как рассказала старший научный сотрудник Донецкого республиканского краеведческого музея Любовь Лыганова, в ходе подготовки данной экспозиции специалисты учреждения оказывали коллегам-театралам консультационно-методическую помощь с тем,

чтобы все необходимые музейные каноны были соблюдены. Что же касается самого проекта экспозиции, достаточно интересного и креативного, то это – полностью заслуга творческой группы театра. Хочется подчеркнуть, что в нашей Республике как таковых театральных музеев нет – только экспозиционный зал Донецкого краеведческого музея «Мир вдохновенного искусства». А потому театральный музей Донецкой муздрамы – первый в своём роде и очень удачный опыт по созданию цельной музейной экспозиции.

За три года существования музей в театре представил своим посетителям 19 выставок. В данный момент в нем существует одна постоянно действующая экспозиция «Есть только миг. Марк Бровун. Человек и театр». Она посвящена уникальному человеку, который посвятил всю свою жизнь муздраме, создал наш театр таким, каким он есть сейчас, и чье имя с 2017 года с гордостью носит Донецкий драмтеатр. Остальные выставки постоянно меняются. Ни одна из них еще не повторилась.

Обладая доступом к уникальной информации об истории и развитии театра, создатели музея имеют возможность представлять особые выставки. Так, например, к Международному Дню защиты детей в 2017 году в музее прошла экспозиция «Хочу на сцену», посвященная достижениям детской театральной школы-студии «Перспектива», открытие которой на базе театра состоялось в непростом 2015 году.

Одной из основных задач музея является не только сохранение исторического и культурного наследия театра, но и фиксация уникальных процессов, которые происходят сейчас, в крайне непростых социально-экономических условиях существования Донбасса. Кроме того, музей старается сблизить зрителей и сотрудников театра, рассказать об удивительных людях, чья работа не всегда известна. Так, например, даже в самом театре далеко не все знали, что начальник пошивочного цеха Ванда Березовская не только блестяще воплощает в жизнь задумки художников по костюмам, но и увлекается изготовлением великолепных авторских мягконабивных кукол. Так родилась экспозиция «Игрушки с теплым сердцем», на которой сама Ванда рассказывала о своих работах, об истории создания той или иной куклы. Эта выставка превратилась в своеобразную встречу с творческим человеком, во время которой посетители музея имели возможность пообщаться с представителем закулисной жизни театра, задать интересующие их вопросы.

А ведущая актриса театра Валентина Саврасова оказалась и художником, и мастером декоративно-прикладного творчества, и даже немногого скульптором. И поэтому к юбилею актрисы было решено открыть в музее театра большую

выставку ее работ. В этот день был организован юбилейный вечер Валентины, показан спектакль «Эдит Пиаф», в котором она исполняет главную роль. Перед спектаклем зрителей ожидал настоящий сюрприз: их встречала сама Эдит Пиаф, которая приглашала их в театральный музей и сама проводила для них экскурсию.

Хочется рассказать еще о двух необычных экспозициях. Одна из них – это выставка графики «Неоднозначное» художника Радмира Кочанова, которая вызвала большой интерес как у зрителей, так и у сотрудников театра. Оказалось, что дизайнер отдела рекламы – из династии профессиональных художников. Его работы выставлялись в художественных галереях как Донецка, так и Российской Федерации. В экспозиции были представлены работы Радмира, не связанные с театром, что еще больше раскрыло его как неординарную творческую личность.

Следующая экспозиция, наоборот, получилась очень театральной. Выставка «Театр начинается с... афиши!» собрала около ста работ фотохудожника Донецкой муздрамы Вячеслава Пащука, который вот уже двадцать лет трудится над визуальным воплощением творческих идей постановщиков. Его работа непроста. Автор афиши должен настроить зрителей на спектакль, пробудить интерес к предстоящему действу задолго до премьеры. А для этого ему необходимо использовать не только весь спектр художественной образности, но и особый информационный язык. Потому талантливо выполненная полноценная афиша – это большая заслуга автора. Зачастую их создается несколько, каждая из которых является особым произведением искусства, но в результате зритель видит только один из вариантов. Спектакли живут, претерпевают изменения, перерабатываются и возобновляются, со временем они оканчивают свой сценический век. А афиши остаются. Сохранить их, рассказать о них, представить посетителям – становится задачей музея театра.

Театр проводит огромную работу по привлечению зрителей всех возрастов и самых разных слоев населения. Одно из важных мест в этом процессе занимают экскурсии по театру. Музей служит отправной точкой для таких мероприятий. Здесь экскурсантам, многие из которых впервые перешагивают порог театра, рассказывают об истории муздрамы, известных актеров – как прошлого, так и настоящего, знаковых спектаклях и событиях сценической жизни. На большом мультимедийном экране, установленном в зале музея, можно увидеть отрывки из спектаклей разных годов. Демонстрируются как современные постановки, так и архивные,

восстановленные видео. К участию в проведении экскурсий подключаются актеры театра. Так, например, юных посетителей встречают и проводят по театру персонажи детских сказок. Вместе с ребятами они поют, танцуют, играют, отгадывают загадки, в развлекательной форме подавая ту или иную информацию. А на взрослых экскурсиях и во время открытия новых экспозиций перед зрителями «оживают» уже герои драматургических произведений. Так, например, на открытии выставки «Гоголь и Булгаков. Мистическая связь» среди посетителей можно было заметить героинь пьесы Н.В. Гоголя «Старосветские помещики». Используя музейные экспонаты, интерьер и реквизит выставки, актрисы театра представили несколько миниатюр по произведению знаменитого автора.

Небольшое пространство музея не позволяет делать экспозиции постоянными. Поэтому выставочные залы живут весьма насыщенной жизнью, непрерывно развиваясь и обновляясь. Такая смена представляется интересной зрителю. В данный момент посещение театрального музея перестает быть своего рода приятным дополнением к основной программе посещения спектаклей. Оно становится для многих зрителей самостоятельным мероприятием, о чем свидетельствуют многочисленные отзывы в социальных сетях, на страницах книги отзывов и театрального журнала.

Совсем недавно, летом 2019 года, у Донецкого музыкально-драматического театра имени М.М. Бровуна появилась еще одна сценическая площадка. Коллективу в постоянное пользование было передано одно из старейших исторических зданий Донецка, постройка которого датирована 1901 (1904) годом. Это знаменитый в свое время дом братьев-промышленников Тудоровских, который являлся самым первым театром в этом регионе. В данный момент идет серьезная историческая реконструкция помещения, уже получившего название «Сцена на Садовом проспекте». Восстанавливается не только внешний облик здания, но и, по сути, создается заново пространство сцены, зрительный зал, зрительская и закулисная часть. Кроме того, поставлена задача открыть в данном помещении новые залы театрального музея. В первую очередь необходимо вернуть жителям и гостям города несправедливо забытую историю этого уникального помещения. Для этого в данный момент совершается кропотливая работа по поиску информации о доме Тудоровских и его создателях. Хотелось, чтобы на входе в обновленную Сцену на Садовом зрителей встречали стенды с историей здания, рассказ о его уникальной архитектуре и многочисленных секретах, оставленных нам самыми первыми строителями. Сейчас эта миссия кажется трудновыполнимой: за шесть лет

войны многие архивы были уничтожены или пришли в негодность. Но мы верим, что для увлеченного, творчески нацеленного человека нет ничего невозможного, и первых зрителей этой площадки обязательно встретит совершенно новая, уникальная историческая экспозиция.

Кроме того, в наших планах стоит открытие новых музейных залов. Сейчас мы стремимся решить проблемы с условиями хранения музейных экспонатов, в том числе с температурным режимом и влажностью помещения. Будем рады любым подсказкам в данных вопросах! Также очень хотелось бы пообщаться с представителями музеев, которые находятся в старинных или же аварийных зданиях. Советы таких специалистов для нас, действительно, бесценны!

В новом для нас помещении удалось сохранить уникальную акустику. Мы планируем максимально использовать этот факт в жизни нового музея. Ко всем уже существующим элементам театрализации выставочной жизни мы планируем добавить проведение экскурсий под звуки живых инструментов, вокальное сопровождение и сложное комбинированное музыкальное оформление экспозиций. Возможно, после установки стеллажей и экспонатов нам удастся сохранить так называемые звуковые ниши, в которых создается особый акустический эффект – меняется голос экскурсовода, появляется эхо. Все это послужит основой для создания особой, таинственной, возможно даже мистической атмосферы выставок. Так же подобная визуализация послужит толчком к тематике оформления различных залов музея.

Открытие новых музейных помещений позволяет расширить рамки предполагаемых выставок, использовать в их оформлении объемные зрелищные элементы, части настоящих сценических декораций. К сожалению, часто декорации ушедших спектаклях остаются лишь в рисунках и макетах. У нас появилась возможность сохранить часть из них в качестве музейных экспонатов. Так же теперь есть возможность существенно увеличить выставку сценического костюма, а в некоторых случаях проследить этапы его создания и дальнейшую трансформацию.

Но самое главное – музей театра становится доступен большему количеству посетителей. А значит, еще большее число жителей и гостей нашего региона получат возможность прикоснуться к истории Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени Марка Матвеевича Бровуна.

Елена Григорьевна Мельник,
заведующий Музеем И.С. Тургенева
Орловского объединённого государственного литературного
музея И.С. Тургенева, г. Орел

ДЕТСКИЙ ТЕАТР «СЕРЕБРЯНАЯ ПТИЦА» В МУЗЕЕ И.С. ТУРГЕНЕВА

Сегодня нам хотелось бы рассказать вам историю зарождения детского театра в музее Тургенева, в Орле, на родине писателя.

Началось все с небольшого садика, который более десятка лет назад был разбит во дворе музея в память о саде В.П. Тургеневой, некогда располагавшемся неподалеку и где будущий писатель провел первые годы жизни. Садик мы назвали «Маменькиным», потому что мать Тургенева – Варвара Петровна очень любила сад, сад, цветы и своё увлечение называла флероманией. Она передала эту любовь своему сыну Ивану. Поэтому в нашем саду стали расти, расцветать те деревья, кусты и цветы, которые связаны с жизнью семьи Тургеневых и с творчеством самого Ивана Сергеевича.

Вот почему в начале в нашем садике появился водосбор, который Варвара Петровна некогда посадила в своей оранжерее, почувствовав под сердцем второго сына, Ивана, появился и нарцисс – любимый цветок Ивана Сергеевича, за ним и любимый цветок самой маменьки – великолепный тюльпан, который являлся знаковым растением XIX века – по нему порой определялось имущественное положение человека.

К слову сказать, в нашем саду по весне распускается несколько десятков сортов тюльпанов.

Мы заинтересовались историей садов в России и в Европе. Эта тема увлекла нас и вылилась в конечном итоге в красочную выставку «Пойдём в мой сад». Она заканчивалась посещением гостями «Маменькина сада» и характерным музыкальным дивертишментом.

В какой-то момент нам показалось уместным использовать пространство сада для проведения литературной игры. Мы отдавали себе отчёт, что современный человек, в сущности, лишен общения с природой и даже малейшее его соприкосновение с ней является праздником.

Особенно такое общение необходимо детям. Поэтому мы и придумали игру-представление, игру-праздник, игру-сказку. Сказка позволяет ребёнку прикоснуться к чуду, погрузиться в мир фантазии, развивает воображение.

Сказка позволяет избежать скучного морализаторства – у Тургенева мораль запрятана глубоко в сказочный вымысел. А игра дает возможность раскрыть разнообразные способности детей, помогает научить их общаться друг с другом, знакомит их с окружающим миром, с миром природы.

Сказки Тургенева (мы имеем в виду: «Сказка о Серебряной птице и желтой лягушке», «Последний колдун», «Степовик», «Сказка о Самознайке», «Капля жизни»), собранные в разное время из разных источников, стали основой для сценария литературной игры, в которой мы объединили их под общим названием «За каплей жизни». Это была игра-путешествие или точнее, игра-квест. С самого начала дети были погружены в стихию приключения. Так, надо было добыть карту предстоящего путешествия, которая была спрятана в зелёный клубочек. На пути участников игры встречаются герои тургеневских сказок: Серебряная птица, колдун Кракамиш, Степовик, Зелёная фея из «Сказки о Самознайке». Каждый из сказочных героев подготовил задание, основанное на прочитанных текстах. Например, надо было вспомнить любимые цветы Тургенева и его матери Варвары Петровны, прекрасная Серебряная птица попросила ребят спеть песню о цветах, забавный тургеневский герой Степовик загадал детям загадку, в которой был зашифрован его собственный портрет. Венчало все действие погружение в подземный мир, подземную пещеру, в роли которой у нас выступила полуподвальная комната, куда вела довольно крутая лестница. Эту комнатку мы оборудовали наподобие волшебной пещеры, в которой внезапно загорался подземный свет, и участники игры вдруг видели перед собой великолепную красавицу в воздушных одеждах с венком из маленьких алых роз на голове. Она охраняла блестящий сосуд с живой водой. Фея загадала детям знаменитую загадку Сфинкса.

Каким ликующим было восхождение из темной пещеры на солнечный свет участников игры во главе с феей, несущей «волшебный сосуд». Каждому она дала выпить «каплю жизни», и все участник игры получили в подарок по застывшей прозрачной капельке.

С той поры мы стали встречать весну Праздником цветения тюльпанов. Каждую весну в саду разыгрывалась цветочная мистерия.

Согласно английской сказке опустошенный злым человеком сад тюльпанов, в которых жили малютки-эльфы, вновь расцветал и, более того, в этом саду в определенный час распускался чудесный тюльпан – тюльпан счастья.

Старинная легенда гласит, что многие желали отыскать волшебный тюльпан и увидеть, как он распускается, тогда увидевший это чудо, обретет счастье.

И шли к этому цветку и стар, и млад, и здоровые, и увечные, шли цари с блестящей свитой, и нищие с клюкой. Толпы приходили и уходили, но все напрасно – цветок по-прежнему для них оставался закрытым.

Но вот однажды по лугу, где рос этот волшебный тюльпан, шла бедная женщина со своим маленьким сыном. Она хотела всего лишь одним глазком увидеть заветный цветок, который заключал в себе то счастье, которого она во всю свою жизнь не видела, и о котором даже не помышляла. Как вдруг ее мальчик, увидя блестящий бутончик, вырвался из рук, и с громким смехом бросился к цветку. И – о чудо! Цветок раскрылся! Чистая душа ребенка заставила цветок раскрыться.

Это чудо совершилось у нас в саду, на глазах наших маленьких гостей, когда самый юный участник праздника находил вдруг среди цветущих тюльпанов особенный цветок – загоравшийся перед ним ярким светом; и каждый, в конце концов, получал в подарок луковицу чудесного тюльпана.

И девочки, и мальчики были рады унести с собой по луковичке из нашего сада, чтобы посадить у себя дома и вырастить прекрасный цветок.

Так, по прошествии времени, мы утвердились в мысли, что наши садовые затеи приняли выраженное литературно-экологическое направление, облеченнное в форму игры с элементами театрализации.

Жизнь нашего сада, как, впрочем, и любого, подчинена природному календарю и, увы, наступает время, когда сад засыпает и тогда приходит час прощания с садом.

Тургеневские сказочные герои на этот раз появлялись с дарами осени. Все вместе танцевали старинный гросс-фатер и угождали присутствующих напитком из садовых ягод, а затем выходили в сад попрощаться с цветами, и в небо взмывали десятки шаров с прикрепленными к ним маленькими букетиками цветов. Мы прощались с садом до будущей весны.

Но вот наступала зима, и хотя земля в это время спит под снежным покрывалом, природа продолжает жить в сказках, снах и грезах. В нашем музее она оживала в сказочном путешествии «Зимние грэзы». Основой для него послужила развернутая выставка работ из соломки народного художника В.Н. Соколовой. Здесь в куклах, изготовленных по древним лекалам, перед гостями представляли воплощения годового природного цикла: соломенная Масленка, и Лель-весна, и весенняя Дид-Ладо-Ладо (богиня согласия и

благополучия, любимая нашими предками), и дева Аржаница, охраняющая поле во время цветения ржи, и дева Льняница, и божество Параскева-пятница, которая в ноябре открывает пору женских рукоделий. Всё это божества, благоволившие древнерусскому человеку.

Вдруг из недр старинного сундука появлялись таинственные и опасные существа, воплощавшие природные стихии: Водяной об руку с Русалкой, Леший, Царевна-лягушка, Змея-скоропея, Рыба-кит. Все они прописаны на сказочной карте России, составленной более десятка лет назад одним энтузиастом. И мы вместе с нашими маленькими друзьями с помощью волшебного клубочка совершили путешествие по сказочной карте России. Мы побывали на Севере – в г. Кирове, на свадьбе Кикиморы и Домового, что дало повод вспомнить домового из рассказа Тургенева «Бежин луг». Мы посетили озерный край во Пскове, где живут коварные существа – русалки, завернули в древний Углич, где в густом лесу подивились на житьё-бытьё семейства леших и отведали знаменитых морковных пирогов, столь любимых хозяином леса. Но целью нашего путешествия было дополнить сказочную картину России, прописав на ней ещё одного чудесного героя по имени Степовик.

Дело в том, что незадолго до смерти, уже тяжело больной Тургенев вспомнил о своих охотничьих странствиях в пору юности. Тогда он бродил на берегах Дона и, заночевавши однажды в огромном стогу сена, встретил маленького человечка, сделанного из тех сухих веточек, из которых обычно вороны вьют свои гнезда. Представьте, он говорил самым серебристым на свете голосом.

Тургенев, кажется, хотел включить эту сказку в свою книгу для детей, а может просто попрощаться с милой родиной, подарить ей напоследок диковинного волшебного человечка.

Мы спросили у детей, где бы они хотели прописать это волшебное существо на сказочной карте России? Дети отвечали: в Орле. Надеемся, что это нам удастся со временем.

Совершая с мифологическими героями путешествие по огромной России, наши маленькие спутники проникались чувством любви к природе, необъятным просторам Родины – тем чувством, которое отличало наших далёких предков. Тут как будто восстанавливалась генетическая и духовная связь с отечественной традицией: благоговейного отношения к природе.

На склоне лет Тургенев мечтал написать книгу «Рассказов и сказок для детей». Этому замыслу предшествовал опыт работы над переводами знаменитых сказок Ш. Перро. К этому иллюстрированному роскошному

изданию Тургенев написал предисловие. Стало быть, русский писатель думал над самым жанром литературной сказки для детей.

Следуя за Тургеневым, мы посвятили этому жанру вечер литературной сказки, поддержав его выставкой к случаю.

Мы вспомнили знаменитых сказочников вокруг Тургенева: и Ш. Перро, и братьев Гrimм, и Андерсена, и Антония Погорельского, и Жуковского, и Одоевского, и, конечно, Пушкина.

За этим вечером последовала попытка включить сцены из литературной сказки Ш. Перро «Золушка» в наш очередной выставочный проект «Мода времен Тургенева». Наши юные артисты – участники наших театральных затей, согласились на этот раз представить небольшой спектакль в выставочном пространстве. Мы подготовили стихотворную версию нескольких сцен из «Золушки». День открытия большой, очень важной для нас выставки, собрал огромную публику. Ведь на выставке мы представили часть коллекции известного историка моды Александра Васильева. Мы волновались. Может быть, всё это ещё было доморощенным. Но родители трудились, шили костюмы. Дети постарались передать характеры своих персонажей: Золушки, её злой мачехи, вздорных сестёр, добродушного отца. И в строгой академической обстановке музея это смотрелось трогательно.

Этот успех нас воодушевил и заставил думать, что делать дальше. К счастью, сам Тургенев пришел нам на помощь. Следует напомнить, что живя в Баден-Бадене, работая над переводами сказок Ш. Перро, Тургенев одновременно занимался сочинением оперетт П. Виардо.

Тогда был построен его дом на окраине Баден-Бадена, он напоминал волшебный замок. Писатель сам занимался обустройством сада, посадил сотни деревцов и кустов; плетистые розы свешивались подобно сталактитам и украшали стены дома и ажурные решетки. Таким образом, баденский сад Тургенева становился декорацией для его будущих либретто.

В это время писатель создаёт либретто сказочной оперетты «Последний колдун».

Работа носила прикладной характер. Она была написана для музыки П. Виардо, поставившей этот спектакль на домашней сцене.

Мы взяли лишь одну сюжетную линию сказки Тургенева. А именно войну сказочных эльфов с колдуном Кракамишем, который живёт в лесу, на волшебном острове, со своей дочерью Стеллой. Эльфы у Тургенева особенные. Это цветы, у которых ночью вырастают крыльшки и они превращаются в легокрылых эльфов. Всю ночь они поют, пляшут, веселятся и дразнят

взбалмошного колдуна. Возглавляет поход эльфов на колдуна прекрасная фея. Малютки-эльфы вместе с феей придумывают разные каверзы старому колдуну: напускают на него пчёл, подговаривают лягушек и те начинают так громко квакать, что Кракамиш глохнет от такой «музыки». Война заканчивается плачевно для амбициозного Кракамиша. Его магия оказывается бессильной перед могуществом природы.

Каким образом передать эту очень важную для Тургенева формулу? Ведь наша труппа состояла из маленьких актеров, едва ступивших на сцену. Самому маленькому Степану Сорокину едва исполнилось 5 лет. Дети должны были исполнять роли цветов-эльфов, причем каждый персонаж отличался своим характером: амариллис – горда и остра на язык, цвет липы горяч и мстителен, фиалка незаметна и скромна, маргаритка дерзка и насмешлива.

В то же время дети должны были произносить текст, двигаться и танцевать одновременно.

При этом все непохожие друг на друга тургеневские герои образуют некий единый хор, единое гармоничное целое.

Поэтому наша задача была представить по возможности выразительно каждый характер, собрать всех героев в единое пластическое целое. Надо признать, что первые репетиции привели нас в отчаяние. На сцене царил хаос. Дети не слышали ни друг друга, ни музыки, ни режиссера!

Мало-помалу беспорядок на сцене стал преобразовываться в нечто стойкое. Благодаря игре. Вначале надо было эльфам обратить на себя внимание старого колдуна (его роль исполнил наш коллега), разозлить его, а затем поиздеваться над ним и вовлечь в стремительный хоровод, закружить его до изнеможения. Игра увлекла детей. Приходило осознание своей роли и чувство ответственности. К концу репетиции появилось ощущение команды.

Очень украсила наше представление музыка П. Виардо, о которой в своё время Ф. Лист сказал: «Если есть гениальные женщины-композиторы, то это, конечно, госпожа Виардо».

Мы благодарны канадскому тургеневеду Н. Жекулину за подаренные нашему музею звукозаписи музыкальной партитуры оперетты Тургенева – Виардо. Мелодичная, волнующая музыка вдохновляла наших артистов, помогала им попасть в ритм и настроение спектакля. Мы адаптировали в известной мере либретто Тургенева для наших юных исполнителей, смягчив жесткие интонации некоторых сцен. Ночные шутки эльфов над колдуном не более чем забава и с восходом солнца младший эльф мирно уходит со сцены, уводя за руку старого колдуна.

В конце концов, гармония человека и природы оказывается достижима.

Успех музейной постановки окрылил и маленьких исполнителей, и их родителей. Думаем, что сам Иван Сергеевич был бы доволен этим опытом: так радовались дети! После этого спектакля наш музей подготовил отдельное красочное издание либретто «Последнего колдуна», порекомендовав его для использования в школьных драматических кружках и театральных студиях.

Мы продолжили тему сада постановкой оригинальной версии сказки «Аленький цветочек» С.Т. Аксакова – писателя, связанного с Тургеневым сердечной дружбой. Их связывало трепетное отношение к живой природе. «Природа – единое чудо и целый мир чудес!» – писал Тургенев на заре своей литературной деятельности.

В нашем спектакле аленький цветочек становится воплощением чуда природы! Уже в первой сцене, когда сестры наказывают отцу привезти заморские гостинцы, мы подчеркнули особую ценность мечты младшей дочери, попросившей в отличие от своих старших сестер, привезти ей именно живое – аленький цветочек.

Мы представили более подробно и в красках путешествие купца, что позволило нам показать мир природы в разных её ипостасях. Это и духи леса, и реки, и сокровища сада: цветы, фрукты. Как известно, найденный, наконец, аленький цветочек является многозначным образом. Он и грёза-мечта юной девушки, он и воплощение отчей любви купца к меньшой дочери, он и утешение заколдованныму принцу, томящемуся в облике чудища.

Мы постарались наполнить наш спектакль чудесами: духи леса танцевали со светящимися сосудами-светляками, восточные красавицы являлись с блюдами, наполненными яствами, внезапно загорался аленький цветочек, безобразное чудище обличивалось прекрасным юношем.

Смысловой ключ спектакля – изменение, метаморфоза героев вследствие перенесённых ими испытаний. Некоторые изменения произошли и с нами. Дети научились держаться на сцене, представлять характеры, читать тексты, двигаться под музыку, исполнять несложные танцы. Мы сами стали увереннее в работе с детьми, сами кое-что начали постигать в основах театрального дела и прониклись значением театра в жизни литературного музея.

После премьеры, встречаясь с нашими юными актёрами, мы неизменно видели обращённые на нас вопросительные взгляды: «А когда мы снова будем ставить спектакль?»

Идея своего театра не оставляла нас. Было придумано и название. Его подарил нам сам Тургенев, назвавший свою сказку-притчу «Серебряная птица», где Серебряная птица явилась воплощением добра, красоты и творчества.

Нам дорого было и то, что мы вместе с детьми получили бесценный опыт творчества. И будем надеяться, что им хотя бы отчасти передалось тургеневское отношение к живой природе.

Список использованных источников

1. Жекулин Н.Г. Тургенев в кругу семьи Виардо // И.С. Тургенев. Новые исследования и материалы / Под ред. Н.П. Генераловой, В.А. Лукиной. – Вып. III. – Санкт-Петербург: Альянс-Архео, 2012. – С. 5-54.
  2. Жекулин Н.Г. Новые материалы о совместных художественных произведениях Тургенева и Полины Виардо в Хоутонской библиотеке Гарвардского университета // И.С. Тургенев. Новые исследования и материалы / Под ред. Н.П. Генераловой, В.А. Лукиной. – Вып. IV. – Санкт-Петербург: Альянс-Архео, 2016. – С. 252-311.
  3. Макешина В.А. Флористические образы и символы в творчестве Тургенева // И.С. Тургенев. Новые исследования и материалы / Под ред. Н.П. Генераловой, В.А. Лукиной. – Вып. II. – Санкт-Петербург: Альянс-Архео, 2011. – С. 248-259.
- Мельник Е.Г. «Маменькин садик в Орле» (И.С. Тургенев в мемориализованном окломузейном пространстве) // Тургеневский ежегодник 2007 года / Сост. и ред. Л.В. Дмитрюхина, Л.А. Балыкова. – Орел: Орлик и К, 2009. – С. 126-132.

Юлий Владимирович Ставропольский,
кандидат социологических наук,
доцент кафедры общей и социальной психологии
Саратовского национального исследовательского
государственного университета
имени Н. Г. Чернышевского

МУЗЕЙНЫЙ ТЕАТР И ТЕАТР В МУЗЕЕ: МУЗЕЙНАЯ ДРАМАТУРГИЯ

Театральные приёмы нашли применение в музейном деле на протяжении последних двадцати-тридцати лет, но, к сожалению, до сих пор остаются в некоторой тени, не привлекая к себе должного исследовательского внимания. Речь идёт о так называемом музее-театре, известном также как живое прочтение, либо живая история [1, Р. 116]. Как бы то ни было, ни одно из этих обозначений не в силах отразить особого средового разнообразия, ибо применение театральных приёмов в музейном деле необычайно мощным образом раскрывает для широкой аудитории уникальные аспекты музейной коллекции, не оставляя равнодушными тех посетителей, которым музейная экспозиция может показаться непонятной либо скучной.

Применение театральных приёмов в музейном деле облегчает посетителям восприятие, способствует уяснению социального смысла артефактов, одушевляет неодушевлённое, иногда даже скрывает неполноту экспозиции. Можно относиться к применению театральных приёмов в музейной работе как к средству обучения, способствующему пониманию значимости выставленных экспонатов не только группами школьников, но и широкой публикой.

Театральные приёмы в музейной работе облегчают посетителям соотнесение выставленной экспозиции с собственным миром, прослеживание связей и понимание различий. Театр-музей не должен копировать прошлое. Театр-музей всего лишь иллюстрирует то, о чём нам повествуют экспонаты на стеллажах. Театр-музей должен одухотворять, вызывать интуитивные озарения, подводить к вопросам о теме и содержании музейной экспозиции. Театр-музей смотрит на своих посетителей и общается с ними, провоцируя в своих гостях любознательность, заставляя задуматься над собственной жизнью в формате здесь-и-сейчас [2, Р. 213]. Данный подход позволяет всем посетителям музея, а

не только учащимся, почувствовать себя целевой аудиторией, и, более того, участниками исторического процесса.

Театр-музей не исчерпывается экспонируемыми артефактами. Театр-музей – это площадка для дискуссий, для экспериментов, для работы с населением. Драматургия в большой мере способна стимулировать полемику, ибо драматургическая функциональность чётко высвечивает конструкты, положенные музеем в основание тех нарративов, о которых повествуют музейные экспозиции.

О том, в какой важной мере музейная драматургия создаёт нервное напряжение, свидетельствует пример австралийского музея истории Тасмании. В 1830 году в австралийском Порт-Артуре возникла большая каторжная пересылка для рецидивистов из всех австралийских штатов и территорий. В 1840 году в Порт-Артуре насчитывались порядка двух тысяч заключённых, конвой и гражданский персонал.

Посетители музея нередко задают вопрос о том, почему сотрудники музея не облачаются в костюмы той исторической эпохи? Ответ состоит в том, что подлинная история Порт-Артура на острове Тасмания мрачна и тяжела [5, Р. 256]. Если сотрудники музея станут наряжаться заключёнными, тогда у посетителей музея может возникнуть неправильное представление о том, что сидеть в каторжной тюрьме было таким лёгким развлечением, что отнюдь далеко не так.

Проигнорируем соблазн опровергнуть подобную консервативную точку зрения на роль исторических костюмов в работе музея. Вместо этого серьёзно подойдём к проблеме тривиализации, упрощения и искажения исторической действительности. Драматургия – это могучее информативное и содержательное средство. Драматургическая постановочная проблематика не сводится к ограничению хорошего от второсортного, а научных исследовательских данных от фантазий или от ностальгии.

Вопрос значительно глубже и проблематичнее, и касается он живости, подлинности, игривости, требуя более пристального анализа и обсуждения, в отличие от тех нарративов, которые музеи пытаются донести при помощи собственных экспозиций [4, Р. 506]. Okажется ли произведённое впечатление длительным? Как можно это знать? Обратимся к опыту музея из английского города Манчестера, который принял участие в британских юбилейных мероприятиях, посвящённых 200-летию отмены рабства в 1807 году.

В коллекции манчестерского музея отсутствуют артефакты, впрямую связанные с работорговлей, поэтому работники музея решились апеллировать непосредственно к историческим чувствам горожан [3, Р. 63]. Одним из инструментов воздействия на исторические чувства была избрана драматическая постановка и её последующее обсуждение.

Список использованных источников

1. Eid H. Museum Innovation and Social Partnership. – New York: Routledge, 2019. – 174 p.
2. Falk J.H., Dierking D.L. Learning from Museums. – London: Rowman & Littlefield, 2018. – 294 p.
3. Martin L.W., Tran L.U., Ash D.B. The Reflective Museum Practitioner. – New York: Routledge, 2019. – 154 p.
4. Panourios S. Actors in a Museum: Towards an Innovative Theatre Stage // Strategic Innovative Marketing and Tourism. – Cham: Springer, 2019. – P. 505-508.
5. Steele J., Harrington J., Vertigan C. Working with Communities and World Heritage Places: Local, Professional and Educational Communities and the Port Arthur Historic Site Management Authority // Transforming Heritage Practice in the 21st Century. One World Archaeology. – Cham: Springer, 2019. – P. 251-264.

Галина Борисовна Буянова,
кандидат филол. наук,
доцент ТГУ им. Г.Р. Державина,
ст. науч. сотр. ТОГАУК «Музейный
комплекс «Усадьба Асеевых», г. Тамбов

ТЕАТРАЛИЗАЦИЯ В ПРАКТИКЕ МУЗЕЙНЫХ ЭКСКУРСИЙ – «ПОГРУЖЕНИЙ» И ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНОЙ ГОСТИНОЙ

В современном обществе уже сформировался определенный взгляд на то, каким должен быть современный успешный музей. Прежде всего, это популярное и посещаемое место, притягательное для публики. Как правило, такими являются большие, известные музеи, в которых собраны по-настоящему великие, бесценные коллекции.

Однако начало XXI века не случайно называют «музейным бумом». Нередко молодые музеи вполне успешно конкурируют с известными по посещаемости и тому влиянию, которое они оказывают на окружающих. Значит, причина популярности и успеха заключается не только в хранящихся в музее шедеврах. Успешный современный музей – это прежде всего особая культурная среда, популярность которой обусловлена определенными критериями.

Факторов, делающих музей популярным и влиятельным, множество: к ним относятся архитектурный облик здания, развивающиеся формы музейной активности, разносторонняя научно-исследовательская и экспозиционно-выставочная деятельность, дополнительные сервисы и целый ряд других.

Для того чтобы заинтересовать чем-либо современную – искушенную, имеющую самые разнообразные источники информации – публику, музей должен предложить такие идеи, которые действительно будут интересны и по содержанию, и по разностороннему воплощению. Успех жизни музея во многом определяется профессионализмом и творческим потенциалом коллектива, в нем работающего. Своеобразие, уникальность музея в современном мире становится одним из определяющих факторов его успеха. Современный музей – своего рода культурно-социальный феномен, один из самых мощных факторов развития города и целого региона.

Довольно долго музеи в нашей стране рассматривались преимущественно как учреждения, нацеленные на накопление, сохранение и изучение культурного наследия, а работа с экскурсантами, аудиторией являлась одним из важных, может быть, равнозначных по сравнению с другими, но не главным

видом деятельности. «Между тем, анализ опыта современных зарубежных музеев свидетельствует о том, что музеи Европы, США и других стран уделяют огромное внимание работе с аудиторией - ее изучению, маркетинговой функции, иным вопросам, связанным с популяризацией своей деятельности и реализуемых инициатив»¹, - отмечает музейный работник, ведущий специалист Центра стратегических разработок «Северо-Запад» Ирина Ивановна Ласкина. Для современных российских музейных учреждений вопрос привлечения посетителей, экскурсионный вопрос приобретает первостепенное значение. Вероятно, во многом именно зарубежный музейный опыт и современные тенденции развития музеев в глобальном мире подтолкнули российских музейных работников активизировать это направление работы.

Наш музейный комплекс - «Усадьба Асеевых» - очень молодой, он существует 5 лет (открыт 27 сентября 2014 г.), но экскурсионная работа являлась, пожалуй, главной формой деятельности музея в течение этого времени. Экскурсии идут каждые полчаса, и, надо сказать, временные промежутки, когда посетителей в музее нет, - большая редкость. В настоящее время в музее действуют двадцать постоянных экспозиций, развернутых на первом и втором этажах особняка. Интерьеры помещений, сохранившие многие элементы первоначальной отделки, тщательно восстановлены и отреставрированы. Парадный вестибюль, Гардеробная, Каминная, Аванзал, Приемная, Кабинет Асеева, Диванная, Малая гостиная, Бильярдная, Парадная столовая, Белый зал - все эти экспозиционные помещения известны посетителям особняка.

Однако только экскурсионная работа – если обзорные экскурсии ничем не разнообразить – посетителей привлекут ненадолго. Именно поэтому в каждом музее сейчас существует множество инновационных форм работы. В нашем музее в первый же год его существования появилась литературно-музыкальная гостиная, которая занимается просветительской и образовательной работой с посетителями музея разного возраста - взрослой аудиторией, юношеством, школьниками.

«И в целом мире не с кем их сравнить...», «Подвиг любви бескорыстный...», «Тебя, как первую любовь, России сердце не забудет...», «А душу твою люблю...», «Что в имени тебе моем?», «Мне имя – Марина...», «Мое сердце, как птица, летит и поет...», «Вспоминай же, мой ангел, меня», «Светись, светись, далекая звезда», «Он был рожден для славы, для надежд и вдохновений мирных», «Возьми на радость из моих ладоней» - это названия и

---

¹<http://bujet.ru/article/222913.php>; дата обращения – 18 сентября 2019 г.

темы литературно-музыкальных гостиных, которые были посвящены декабристской эпохе, жизни и творчеству А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, М.И. Цветаевой, А.А. Ахматовой, А.Н. Вертиńskiego, О. Э. Мандельштама. В каждой из них в той или иной форме присутствовали элементы театрализации, оживлявшие общение со зрителями, делавшие литературную классику осязаемой, понятной сердцу и уму.

Литературно-музыкальная гостиная «Что в имени тебе моем?», посвященная Всероссийскому Пушкинскому дню – 6 июня, включила в себя инсценирование фрагментов текста романа А.С. Пушкина «Дубровский», театрализованные фрагменты, сыгранные студентами-филологами А. Немтиновой, С. Коропченко, Е. Артюшкиной, Т. Зоткиной, М. Королевой, П. Сайкиным, М. Пустоваловой, Е. Колесниковой, А. Егоровой, Е. Чукановой. Интерес у зрителей вызвала уже первая сцена - встреча благородного разбойника Владимира Дубровского и француза-губернера Дефоржа на постоялом дворе, поставленная студентами на основе пушкинского текста. Она открыла постановку.

Сцена 1. Встреча Дубровского и Дефоржа.

Действие происходит в доме смотрителя. На сцене - стол и стулья. Дефорж сидит, смотрит в окно и посвистывает. Жена и смотритель стоят рядом.

Жена: (жестикулируя и размахивая тряпкой): Вот бог послал свистуну! Эк посвистывает - чтоб он лопнул, окаянный басурман!

Входит человек в военной форме - Дубровский.

Дубровский (повелительно): Лошадей!

Смотритель (суетясь): Сейчас. Пожалуйте подорожную.

Дубровский: Нет у меня подорожной. Я еду в близкую сторону. Разве ты меня не узнаешь?

Смотритель (вглядывается): Потороплю ямщиков.

Смотритель уходит. Дубровский отводит в сторону жену смотрителя.

Дубровский: Кто такой проезжий?

Жена: Бог его ведает, какой-то француз. Вот уж 5 часов, как дожидается лошадей да свищет.

Дубровский (Дефоржу, подсаживаясь к нему): Куда изволите ехать?

Дефорж: В ближний город, - а оттуда отправляюсь к одному помещику, который нанял меня за глаза в учителя. Я думал сегодня быть уже на месте, но господин смотритель, кажется, судил иначе. В этой земле трудно достать лошадей, господин офицер.

Дубровский: А к кому из здешних помещиков едете Вы?

Дефорж: К господину Троекурову.

Дубровский: Помилуйте! И Вы решились определиться к такому чудовищу?

Дефорж: Что ж делать, господин офицер. Он предлагает мне хорошее жалование - 3000 рублей в год - и всё готовое. Быть может, я буду счастливее других. У меня старушка мать... Половину жалования буду отсылать ей на пропитание, из остальных денег в 5 лет могу скопить маленький капитал, достаточный для будущей моей независимости - и тогда *bonsoir*, еду в Париж и пускаюсь в коммерческие обороты.

Дубровский: Знает ли Вас кто-нибудь в доме Троекурова?

Дефорж: Никто. Надобно вам знать, что я готовился было не в учителя, а в кандидоры - но мне сказали, что в вашей земле звание учительское не в пример выгоднее.

Дубровский: Послушайте... Что если бы вместо этой будущности предложили Вам 10000 чистыми деньгами - с тем, чтобы Вы сей же час отправились обратно в Париж?

Француз смотрит на офицера с изумлением, улыбается и качает головой. Входит смотритель.

Смотритель: Лошади готовы.

Дубровский: Сейчас. Удалитесь на минуту. (*Смотритель уходит*). 10 000 могу я Вам дать, мне нужно только ваше отсутствие и ваши бумаги (*показывает деньги*).

Дефорж (с изумлением): Мое отсутствие... Мои бумаги... Вот мои бумаги... Но Вы шутите; зачем Вам мои бумаги?

Дубровский: Вам дела нет до того. Спрашиваю, согласны Вы или нет?

Дефорж молча протягивает документы.

Дубровский: Ваш паспорт - хорошо. Письмо рекомендательное, посмотрим. Метрическое свидетельство - прекрасно.

Возьмите деньги и отправляйтесь назад, к матушке (*отдает деньги*). Прощайте. И дайте мне честное слово, что все это останется между нами.

Дефорж: Даю Вам честное мое слово... Но как же мои документы?

Дубровский: В первом городе объявите, что Вы были ограблены Дубровским. Вам поверят и дадут нужные свидетельства. Прощайте, дай бог Вам скорее доехать до Парижа и найти матушку в добром здоровье.

Дубровский уходит. Появляются смотритель и его жена.

Смотритель (с испугом): Пахомовна, знаешь ли ты что? Ведь это был Дубровский.

Жена (сокрушаясь): Бога ты не боишься, Сидорыч! Зачем ты не сказал мне того

прежде?! Я бы хоть взглянула на Дубровского, а теперь жди, чтоб он опять завернул. Бессовестный ты, право, бессовестный!

Всем помнится причина ссоры двух старых приятелей — Троекурова и Дубровского - и оскорбительная тяжба, которую затеял всесильный Троекуров против Дубровского. Любопытно, что в «Дубровском» отразился реальный, фактический материал - тяжба двух тамбовских помещиков, подпоручика Муратова и подполковника Крюкова. Копию с решения Козловского уездного суда Пушкин без переделок, заменив только имена, включил во вторую главу романа, вложив ее в рукопись, фактически не изменив. Таким образом, постановление суда по делу Троекурова и Дубровского является подлинным судебным документом. А вот лирическая тема, история любви придумана Пушкиным и выписана с изяществом западноевропейского романа. Конечно, она не могла быть обойдена вниманием актеров и зрителей.

Сцена 2. Парк троекуровского дома. Встреча Маши Троекуровой и Владимира Дубровского.

Дубровский ожидает Машу в саду.

Дубровский: Благодарю Вас, что Вы не отказали мне в просьбе. Я был бы в отчаянии, если бы Вы не согласились.

Маша: Надеюсь, что Вы не заставите меня раскаяться в моей снисходительности.

Дубровский: Мария Кириловна, я не то, что Вы предполагаете... Я не француз Дефорж. Я Дубровский...

Маша вскрикивает.

Дубровский: Не бойтесь, ради Бога, Вы не должны бояться моего имени. Да, я тот несчастный, которого ваш отец лишил куска хлеба, выгнал из отеческого дома и послал грабить на больших дорогах. Но Вам не надобно меня бояться — ни за себя, ни за него. Все кончено. Я ему простили. Послушайте, Вы спасли его! Целые дни я бродил около садов Покровского в надежде увидеть ваше белое платье... Сегодня я получил известие, после которого мне невозможно более здесь оставаться. Я должен был вам открыться, чтоб Вы не проклинали меня, не презирали. Думайте иногда о Дубровском! Знайте, что он рожден был для иного назначения, что душа его умела Вас любить! *(раздается свист)*

Простите, меня зовут, минута может погубить меня.

Дубровский берет Машу за руку, свист повторяется. Дубровский уходит и возвращается. Маша плачет.

Дубровский: Если когда-нибудь несчастье Вас постигнет и Вы ни от кого не будете ждать ни помощи, ни покровительства - обещаетесь ли Вы прибегнуть ко мне, требовать от меня всего — для вашего спасения?

Свист повторяется в третий раз.

Дубровский: Вы меня губите! Я не оставлю Вас, пока не услышу ответа — обещаетесь ли Вы или нет?

Маша: Обещаюсь.

Дубровский уходит. Маша стоит молча несколько секунд и уходит в другую сторону.

Первые сцены студентам помогли сыграть зарисовки станционной комнаты и пейзажи, выведенные на экран, для последующих сцен специальных иллюстраций не потребовалось - их с успехом заменил Белый колонный зал дома Асеевых. Из содержания романа Пушкина мы помним, что опасность, подстерегавшая Дубровского, была велика, но еще более серьезная опасность угрожала его возлюбленной.

Сцена 3. Сватовство князя Верейского.

Барская комната. Верейский и Троекуров пьют чай. Входит Маша.

Троекуров (радостно): Подойди сюда, Маша, скажу тебе новость, которая, надеюсь, тебя обрадует. Вот тебе жених — князь Верейский тебя сватает.

Верейский: Мария Кириловна, согласны ли Вы сделать мое счастье?

Маша замерла.

Троекуров: Согласна, конечно, согласна, но знаешь, князь — девушке трудно выговорить это слово. Ну, дети, поцелуйтесь и будьте счастливы.

Верейский целует руку Маши. Маша плачет.

Троекуров: Пошла, пошла! Осуши свои слезы и воротись к нам веселешенька! Они все плачут при помолвке (*обращаясь к Верейскому*), — это у них уж так заведено... (*вставая и уводя Верейского*) Теперь, князь, поговорим о деле, то есть о приданом...

Сцена 4. Разговор Маши и Троекурова.

Барская комната.

Маша (жалобным голосом): Папенька, папенька, не губите меня, я не люблю князя, я не хочу быть его женою...

Троекуров (грозно): Это что значит? До сих пор ты молчала и была согласна, а теперь, когда все решено, ты вздумала капризничать и отрекаться! Не изволь

дурачиться; этим со мною ты ничего не выиграешь.

Маша (*падая на колени*): Не губите меня! За что гоните меня от себя прочь и отдаете человеку нелюбимому? Разве я вам надоела?! Я хочу остаться с вами по-прежнему! Папенька, вам без меня будет грустно, еще грустнее - когда подумаете, что я несчастлива.... Папенька, не принуждайте меня, я не хочу идти замуж...

Троекуров: Все это вздор, слышишь ли? Я знаю лучше твоего, что нужно для твоего счаствия. Слезы тебе не помогут, послезавтра будет твоя свадьба.

Маша (*вставая, хватаясь за голову*): Послезавтра! Боже мой! Нет, нет, невозможно, этому не быть. Папенька, послушайте: если уже Вы решились погубить меня, то я найду защитника, о котором Вы и не думаете! Вы увидите, вы ужаснетесь, до чего вы меня довели...

Троекуров: Что? Угрозы? Мне - угрозы? Дерзкая девчонка! Ты смеешь меня страшать защитником! Посмотрим, кто будет этот защитник.

Маша: Владимир Дубровский.

Троекуров смотрит на нее с изумлением.

Троекуров (*после некоторого молчания*): Добро... Жди себе кого хочешь в избавители, а покамест сиди в этой комнате. Ты из нее не выйдешь до самой свадьбы.

Троекуров уходит, за ним - Маша.

Сцена 5 – «Венчание» - является кульминационным моментом постановки и логическим заключением инсценировки.

Троекуров ведет бледную Машу к Верейскому.

Троекуров: С богом! Подойди ко мне, Маша... (*взволнованным голосом*) Благословляю тебя...

Маша (*плача*): Папенька... папенька...

Троекуров «передает» Машу Верейскому. Все идут в центр к гостям и священнику. Маша и Верейский стоят впереди и держат свечи.

Священник: Имеешь ли ты, раб Божий Николай, искреннее и непринужденное желание и твердое намерение быть мужем рабы Божией Марии, которую видишь здесь перед собою?

Верейский: Да.

Священник: Имеешь ли ты, раба Божия Мария, искреннее и непринужденное желание и твердое намерение быть женою раба Божьего Николая, которого видишь перед собою?

Маша не дает ответа.

Священник начинает молитву: Благослови, Господи, брак сей: и подай рабам

Твоим сим жизнь мирную, долгоденствие, любовь друг к другу в союзе мира, семя долгожизненное неувядаемый венец славы; сподоби их увидеть чада чад своих, ложе их сохрани ненаветным. И даруй им от росы небесной свыше, и от тута земного; исполни дома их пшеницы, вина и елея, и всякой благостины, так чтобы они делились избытками с нуждающимися, даруй и тем, которые теперь с нами, все, потребное ко спасению.....

Молитва прерывается выстрелом. Входит Дубровский.

Дубровский: Вы свободны, Мария Кириловна, выходите.

Верейский (возмущаясь): Что это значит? Кто ты такой?..

Маша: Это Дубровский.

Дубровский (подходя к Маше): Вы свободны.

Маша: Нет. Поздно... Я обвенчана, я жена князя Верейского.

Дубровский: Что Вы говорите? Нет, вы не жена его, Вы были приневолены, Вы никогда не могли согласиться...

Маша: Я согласилась, я дала клятву... Князь - мой муж, оставьте меня с ним. Я не обманывала. Я ждала Вас до последней минуты... Но теперь поздно. Пустите нас...

Авторы сценария и исполнители решили, что заключительные слова ведущего должны быть произнесены тогда, когда все артисты еще находились на сцене. Они таковы: «Работая над романом, Пушкин стремился к созданию образа благородного разбойника, защитника человеческого достоинства, поборника лишенных крова и обездоленных крестьян. Поэтому так высоко и красиво звучат слова, заключающие эту сцену: «Дубровский уже ее не слышал, боль раны и сильные волнения души — лишили его силы. Он упал у колеса, разбойники окружили его. Он успел сказать им несколько слов, они посадили его верхом и все поехали в сторону. Они оставили карету посреди дороги, людей связанных, лошадей отпряженных, но не разграбив ничего и не пролив ни единой капли крови в отмщение за кровь своего атамана.....»».

Театрализованные фрагменты воздействуют на эмоциональную сферу зрителей, активизируют их внимание и воображение, мысли и чувства, разнообразят фантазию, пробуждают интерес к хорошо знакомым и вновь открываемым литературным произведениям.

Театрализованная игра является прекрасным дополнением обзорной экскурсии по музейным экспозициям.

Особняк, в котором помещается наш музей, до 1918 года принадлежал семье богатого суконного промышленника Михаила Васильевича Асеева. Он родился

1 ноября 1858 года в Рассказове, в купеческой семье Василия Агафоновича и Екатерины Егоровны Асеевых. С 1871 по 1879 гг. учился в Тамбовской мужской гимназии, затем - на медицинском факультете Московского университета. В формулярном списке о службе М.В. Асеева указано, что в 1884 году он окончил университет, получив степень лекаря и звание уездного врача. При Арженской суконной фабрике Михаил Васильевич открыл больницу для рабочих, которой поначалу заведовал сам, а впоследствии - его одноклассник и сокурсник А.О. Петэн.

Смерть родителей потребовала от Михаила Васильевича активного участия в управлении сложным суконным хозяйством. Арженская суконная фабрика перешла по наследству к Михаилу Васильевичу и Василию Тихоновичу Асеевым, которые в 1884 году создали Торговый дом «Бр. М. и В. Асеевы». С течением времени производственные мощности фабрик (в Моршанске и Рассказове) росли, пристраивались новые корпуса. Если в 1893 году фабрика была предприятием полукустарного типа, к 1914 году она стала крупной, технически мощной мануфактурой.

Передовая, по тем временам, техническая оснащенность фабрики позволяла производить различные ткани по контракту с военным ведомством, вырабатывались на асеевских фабриках и гражданские ткани: бобрик, байка, одеяла, сукно гладкое, сукно монгольское цветное, драпы. С началом Первой мировой войны на фабриках увеличился объем выпуска мундирного и шинельного сукна, солдатских одеял, портняжного материала. В военные годы фабрики братьев Асеевых стали ведущими поставщиками сукна для русской армии.

Асеев был хозяином просвещенным и рачительным: он постоянно занимался усовершенствованием и расширением производственных мощностей фабрики, обустроил больницу для рабочих, школу и приют для детей-сирот (в 1903 году в нем находилось 67 детей), ясли, домовую церковь, здание народного театра.

Михаил Васильевич Асеев вошел в историю Тамбовского края не только как видный промышленник, но и как общественный деятель и благотворитель. В 1888 году он был избран членом Тамбовского губернского попечительства детских приютов, в 1892 — утвержден в чине титулярного советника, в 1895 году министром финансов утвержден в качестве члена учетно-ссудного комитета Тамбовского отделения Государственного банка по торгово-промышленным кредитам. В феврале 1892 года М.В. Асеев был избран почетным блюстителем Тамбовской духовной семинарии по хозяйственной

части. На средства М.В. Асеева был перестроен семинарский храм: алтарь и престол церкви были отделаны тонким арженским сукном, позолочен иконостас, обновлен купол, облагорожены под мрамор стены, обустроены кафельные печи.

В августе 1907 года Михаил Васильевич принял на себя обязанности бессменного старосты гимназической Александро-Невской церкви, которые исполнял вплоть до революционных потрясений 1917 года. Сохранившиеся архивные документы свидетельствуют о том, что за девять лет на содержание и ремонт церкви, церковную утварь благотворитель выделил около 7000 рублей.

21 января 1908 года М.В. Асеев был избран почетным попечителем мужской гимназии, в которой в то время учился его старший сын Михаил. Бюджет гимназии был невелик, и помочь деньгами и качественным сукном для гимназической формы воспитанникам, оказанная ей промышленником, была очень важна.

Асеев исполнял обязанности церковного старосты старейшей в Тамбове Варваринской церкви, прихожанами которой была семья промышленника. Он выделял деньги на содержание храма, пополнял книгами церковную библиотеку, содержал церковно-приходскую школу.

С именем М.В. Асеева связана судьба русского советского военного дирижера и композитора, автора легендарного марша «Прощание славянки» В.И. Агапкина. В декабре 1909 года, по окончании срока службы в 16-м драгунском Тверском полку, молодой талантливый музыкант Василий Иванович Агапкин оказался в Тамбове. В январе 1910 года он поступил на сверхсрочную службу штаб-трубачом в 7-й запасный кавалерийский полк, находившийся в Тамбове, а с осени 1911 года без отрыва от службы стал заниматься в классе медных духовых инструментов Тамбовского музыкального училища, в чем финансово помог ему тамбовский меценат Асеев.

Всемерную поддержку оказывал Михаил Васильевич выпускнику Павловского военного училища и военной академии в Санкт-Петербурге Н.М. Шевченко. Николай Михайлович Шевченко прибыл в Тамбов в составе кавалерийской бригады запаса в середине 1890-х годов, позже вышел в отставку и посвятил себя живописному искусству. Благодаря участию М.В. Асеева талантливый художник обрел дом. На территории асеевской усадьбы для Н.М. Шевченко был выстроен двухэтажный деревянный особняк, который с течением времени стал не просто мастерской художника, но и культурным центром Тамбова.

Благотворительная деятельность Михаила Васильевича не ограничивалась

Тамбовом. Осеню 1909 года Священный Синод Русской православной церкви утвердил тамбовского фабриканта и мецената М.В. Асеева в звании почетного попечителя 2-классной церковно-приходской школы им. императора Александра III при доме Синодального Училищного Совета в Санкт-Петербурге. Попечительство М.В. Асеева в пользу этой школы было отмечено почетным подарком – «Библией от Синода выдаваемой».

В 1912 году М.В. Асеев был произведен в статские советники, в 1914 году награжден чином действительного статского советника. Императорским указом от 18 марта 1915 года тамбовский промышленник и общественный деятель М.В. Асеев был пожалован званием российского потомственного дворянина.

Плодотворная деятельность М.В. Асеева на благо общества была высоко оценена: среди его наград — орден св. Станислава III степени, орден св. Станислава II степени, орден св. Анны II степени, юбилейные медали в память императора Александра III и 300-летия Дома Романовых.

Михаил Васильевич Асеев был счастливым мужем и отцом. Его жена, Мария Никаноровна Асеева - дочь тамбовского купца из моршанских мещан Никанора Ивановича Протопопова. У супругов было пять дочерей — Екатерина, Софья, Надежда, Раиса и Марфа и 2 сына — Михаил и Александр.

Тамбовский этап жизни семьи М.В. Асеева прервался с началом национализации в 1918 году. К этому времени Михаилу Васильевичу было 60 лет. Дети выросли и получили образование, младшему сыну, Александру, было 15 лет. События 1917 года навсегда изменили судьбу асеевской фамилии. М.В. Асеев и большая часть семьи выехали в Европу, нашли пристанище в Югославии (Сербии). После окончания Второй мировой войны дети и внуки уехали в Латинскую Америку.

Поскольку научным сотрудникам музея известна только официальная сторона биографии Михаила Васильевича, составленная на основе архивных документов, многое приходится «додумывать»: восстанавливать события, выстраивать возможные в реальной жизни ситуации и диалоги, «погружать» гостей усадьбы-экскурсантов в бытовую атмосферу купеческо-дворянского дома начала XX века. Театральные экскурсии-«погружения» проходят во всех экспозициях парадного этажа дома, осуществляются при непосредственном участии актеров Тамбовского областного театра драмы и Тамбовского областного молодежного театра.

На основе известных нам фактов, объявлений в газете «Тамбовские губернские ведомости» попытаемся восстановить, каким мог бы быть диалог Михаила Васильевича Асеева с его приказчиком в рабочем кабинете хозяина.

Кабинет оставляет особое впечатление у экскурсантов. Спокойные зеленоватые, лилово-фиолетовые тона, характерные для колористики модерна, делают обстановку строгой, но комфортной. Главной достопримечательностью уединенного кабинета М.В. Асеева, предназначенного для деловых встреч, работы с документами и бумагами различного характера, является сохранившаяся встроенная мебель — книжные шкафы, отделанные искусственным резным декором и мастерски выполненными женскими и мужскими головками, символизирующими молодость, зрелость и старость и напоминающими о быстротечности человеческой жизни. Кабинет служил М.В. Асееву местом для профессиональных занятий и личного отдыха, мог использоваться как гостиная.

Приказчик: Михаил Васильевич, девица приходила по объявлению в наших «Ведомостях». Ну, по поводу найма на должность гувернантки. Ничего так, серьёзная вроде, благородный пансион окончила. Документы и рекомендательные письма при ней. Так я ей сказал, что Вы в отъезде и чтоб завтра приходила.

Михаил Васильевич: Хорошо-хорошо, голубчик. Как образцы с Арженки - готовы?

Приказчик: Да, вот извольте посмотреть: верблюжье башлыковое, а вот шинельное.

Михаил Васильевич: Так-так, годится... (*откладывая образцы*) Что в Моршанске с новым корпусом?

Приказчик: Всё готово.

Михаил Васильевич: Ну, так тому и быть! (*с радостью*) Запускаем, стало быть, паровой двигатель?!

Приказчик: Запускаем, Михаил Васильевич. (*показывает бумаги*) Вот эти бумаги ещё, батюшка. Отчёты. Подрядчики копеечка к копеечке всё указали. Ведь Божеское дело делаете - ремонт храма! Варваринка наша расцвела - душа радуется!

Михаил Васильевич: Ну-ну, не хвали! Сам же говоришь - дело Божеское. И не забудь проследить, чтоб подарки и в приют, и в больницу к празднику поспели.

Приказчик: Слушаюсь. Вот ещё ходатайство «об оказании пособия для уплаты за обучение в музыкальном училище Агапкину Василию Ивановичу».

Михаил Васильевич: Как же, как же, Агапкин!.. Это, брат, такой талант! Скоро про него все узнают. Надо помочь. Потомки нам «спасибо» скажут.

А таким, по нашему мнению, мог быть разговор Михаила Васильевича Асеева с художником Николаем Михайловичем Шевченко в бильярдной - комнате для отдыха и развлечений в мужской половине дома, предполагавшей игру в бильярд и карты, беседы и чтение. Подлинным украшением бильярдной

служит расписной потолочный плафон в стиле модерн с лепниной растительного рисунка и оригинальный светильник, спроектированный Л.Н. Кекушевым.

Михаил Васильевич: Посмотри, Николай Михайлович, ... *(показывает на чучело медведя)* Хорош? Лучшего чучельника приглашал, и вот ведь какой красавец теперь тут стоит! Ну, ведь хороши?! Признайся, голубчик?!

Николай Михайлович: Хорош-то хорош... Да ведь ты сам, брат, чуть жив остался!

Михаил Васильевич: Что я слышу?! Неужто это говорит мой друг, лучший охотник на всю губернию?

Николай Михайлович: Ну, уж и лучший... Тут ты опередил меня, Михаил Васильевич. От души поздравляю! Не каждому охотнику такой трофей достаётся, а лучшему!

Михаил Васильевич: Спасибо! Дай я пожму твою честную руку! Погода стала получше. Не пора ли нам на зайца пойти в выходные?

Николай Михайлович: С удовольствием, но в эти выходные никак. У генерала Балашова собаки дорогие, породистые... Давно я такую натуру для картины искал! Уж краски, кисти - всё давно готово. С утра выезжаю.

Михаил Васильевич: Ну, что ж, поезжай. Надо быть большим эгоистом, чтобы удерживать тебя. Только обещай, что сегодня ужинаешь со мной!

(Зовёт Василия)

Михаил Васильевич: *(к Василию)* Распорядись, чтоб экипаж подавали, мы с Николаем Васильевичем к Никольским едем. Надо охотничим обществом собраться!

Одной из самых красивых комнат дома Асеевых является малая гостиная - изысканная комната женской половины дома, выполненная в стиле рококо. Экскурсанты очень любят эту комнату. Сочетание бирюзового и золотого цветов в фигурной лепнине и росписи потолочного плафона будуара, живописные панно с изображением цветочных букетов, широкое и светлое эркерное пространство создают ощущение дворцовой роскоши и изящества. Ажурная металлическая арка с карнизом для штор в искусном деревянном обрамлении гармонично делит будуар на две части — большую, предназначавшуюся для общения с гостями дома, и меньшую — подходящую для подготовки писем, чтения, уединенных женских занятий.

Представим себе обычный день семьи, диалог Марии Никаноровны Асеевой с детьми в малой гостиной.

Наденька (дочь Асеевых) читает отрывок из Святого Евангелия

Мария Никаноровна: Умница, Наденька. Теперь поди брату помоги.

Наденька пересаживается на диван к брату

Мария Никаноровна: (обращаясь к Гувернантке) Ну, а мы, ангел мой, бумагами займёмся. Что, письма сегодня были?

Анна: Вот (подаёт письма). Деньги для выпускного переведены и подарки в приходскую школу доставлены вовремя. От дирекции школы благодарность.

Мария Никаноровна: Вот и славно! Пусть детки порадуются. Да и с ремонтом поторопиться надо, мебель в школе обновить...

(обращаясь к сыну) А ты вот, Сашенька, как я слышала, нетвердо выучил стих. Забота мне с тобой! Ты уж старайся, голубчик, учись!

Анна: Шутка ли, вчера в первом классе задали басню наизусть да перевод латинский, да задачу... Трудно теперь стало в гимназии учиться.

Саша: Я стих твердо выучил!

Мария Никаноровна: Ну, коль твердо, тогда прочти нам.

Саша читает наизусть

Имею честь представиться, -

Скворец я молодой...

Скажите, как вам нравится

Костюм изящный мой?..

Одет я истым франтиком, -

В сюртук, цветной жилет;

Я в шляпе, галстук - бантиком,

И лишь сапожек нет!..

Ах, милый ты мой скворушка,

Зачем твой маскарад?..

Когда одет ты в пёрышки, -

Ты лучше во сто крат!

Все аплодируют, хвалят.

Экскурсанты с особенным интересом приходят на театрализованные встречи к гостеприимной хозяйке дома, знакомящей гостей с событиями жизни усадьбы и ее обитателей. Иногда экскурсии выстраиваются таким образом, что сами экскурсанты оказываются вовлечены в сюжетное действие — они становятся полноправными участниками событий — праздничных развлечений, конкурсов и игр.

РАЗДЕЛ II

Театральные аспекты

экспозиционно-выставочной работы

Тамара Александровна Дьякова,

доктор культурологии,

заведующий отделом

по научно-исследовательской работе

Воронежского областного литературного

музея имени И.С. Никитина

ТЕАТР ОБРАЗОВ. РАБОТА С ОБРАЗАМИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЭКСПОЗИЦИИ МУЗЕЯ И.А. БУНИНА

Как справедливо свидетельствуют специалисты [1, С. 134], спектр театральных выразительных средств и приемов сегодня очень широк. Его формирование неразрывно связано с историей самого театра. Это – декорации, костюмы, бутафория, звук, свет, спецэффекты и многое другое.

Театральные средства на протяжении человеческой истории были коммуникаторами различных общественных институтов: костюмированных мистерий в Древней Греции, триумфальных шествий в императорском Риме, церковных драм в Средние века. Понимание возможностей театральных заимствований пришло и в музейную практику. Привлечение декораторов, дизайнеров и художников, работающих в сфере организации сценического пространства, моделирования и создания костюмов, светового решения спектакля к разработке проектов, организации выставок и созданию экспозиций стало нормой для многих современных музеев. Не обошли и мы при формировании экспозиции создаваемого Музея Бунина театральные приёмы.

Как известно, театр начинается с вешалки. Посетителей будущего бунинского музея встретит большой экран, представляющий игру букв и цифр. В непрерывном режиме будут складываться названия знаковых произведений писателя, даты и географические реалии биографии, имена ближайшего окружения автора, наиболее значимые события жизни Бунина. Такое

приветствие для гостей музея – пролог для понимания всей экспозиции как особого текста, требующего от посетителей включённого внимания, эмоциональной реакции, образного восприятия.

Макет является одной из театральных находок, которой воспользовался музей в прошлом. Еще в середине XVI века итальянский художник Себастьяно Серлио первым порекомендовал изготавливать макет сцены будущего спектакля. И по сей день ни одна театральная сценография не обходится без макетов декораций будущих спектаклей. Макеты любимы сегодня и музеями. Макеты усадьбы Веневитиновых, Постоялого двора И.С. Никитина – привычные, хорошо зарекомендовавшие себя в работе Воронежского областного литературного музея формы.

При формировании экспозиции Музея Бунина использование макета стало важным моментом построения экспозиции, а именно создания макета бунинских странствий. Писатель, совершивший в своей жизни немало путешествий, воспринимал их как необходимый для своего творческого процесса компонент. Знакомство с другой культурой, наблюдение за образом жизни разных народов, постижение особенностей национального менталитета и психологии поведения, яркие впечатления от новых мест: природных и архитектурных – нашли отражение во многих произведениях писателя. Очень важно было показать не столько географию бунинских странствий, которую несложно облечь в карту или глобус с особыми обозначениями, а сфокусировать внимание именно на художественной интерпретации всей гаммы впечатлений Бунина от путешествий, представленных в конкретных литературных текстах. Поэтому макет был оснащён мультимедийным рядом, содержащим фрагмент произведения и иллюстрации к нему.

Прорабатывалась особая эмоциональная тональность каждой страницы путешествий, выраженная в цветовом решении и звуковых эффектах (морские приливы и отливы, бушующие волны, шелест степной травы, крики птицы, гомон порта и сигналы кораблей, стук колёс, скрип повозки, иноязычная речь и многое другое). Кроме того, макет имеет специальную опцию: под музыкальное сопровождение актёры читают фрагменты из прозы и поэзии Бунина, воскрешающие картины странствий. Макет становится условным инструментом, погружающим аудиторию в театрализованный мир литературных произведений писателя.

При этом возникает ещё и обязательный для музея эффект: эффект подлинности через непосредственное присутствие автора в театральной истории. Мысль о том, что посетитель находится в музее, а на экране

транслируются фотографии Бунина времени путешествия, туристические открытки того же периода, визуализируются реальные культурные пространства и природные ландшафты, приводят зрителя к ощущению подлинности демонстрируемых страниц, документальности показа, непосредственного единства писателя и текста.

Стержневая пружина такого макета – образный мир произведений Бунина, побуждающий посетителей музея пережить вслед за писателем эмоции странствий. В экспозиционном решении будущего бунинского музея образы будут играть огромную роль. В своей совокупности они и будут формировать своего рода театр в музее: параллельно подлинному или типологическому предмету в экспозиционное действие будут вступать образы.

Одним из новаторов экспозиционного дела, как известно, считается художник К.А. Коровин. В 1896 году известный промышленник и меценат С.И. Мамонтов поручил ему оформление павильона Крайнего Севера на Всероссийской художественно-промышленной выставке в Нижнем Новгороде. Прежде художник был участником путешествия в Заполярье и хорошо знал предмет. С подачи именно Мамонтова павильон превратился в настоящий мини-музей.

Начиная с 20-30-х годов XX века интерес музея к театральным средствам выразительности то затихал, то разгорался с новой силой. После Октябрьской революции 1917 года руководство страны было вынуждено привлечь все формы общественной коммуникации, в том числе и музейной, для агитации и пропаганды. И вот появились «музеи-театры», где с музейными предметами знакомили в форме театрализованных лекций.

В 60-70-е годы XX века развернулась дискуссия о привлечении новых экспозиционных форм и значении образного подхода (М. Маклюэн, Д. Камерон, А.М. Разгон и др.). В последующее десятилетие активно рассматривалась проблема роли сценария как особой формы проектирования музейной экспозиции (М.Б. Гнедовский, Ю.П. Пищулин, Ю.А. Решетников и др.).

Сценарные разработки не получили широкого распространения в отечественном музееоведении, зато всеобщее признание получило утверждение: «Для человека оценка воспринимаемой информации без эмоциональной окраски невозможна» [2, С. 97], оформляется осознание того, что музейная экспозиция «не учит, а пробуждает ассоциации, рождает образы, мысли и чувства...» [3, С. 16-17].

Конечно, театрализация, как и все другие средства выразительности, правомерна только тогда, когда не подменяет экспозицию, а оттеняет ее, делая более привлекательной для аудитории. Введение образного компонента в ткань музейной экспозиции повышает возможность более заинтересованного восприятия даже у посетителей, не имеющих предварительной подготовки в интерпретации предлагаемого материала, и создаёт условия для некой драматургии экскурсионного сопровождения с более живым и разнообразным темпо-ритмом.

Экспозиционное решение Музея Бунина также строилось с учётом особой драматургии эмоционального переживания: с прологом, завязкой, кульминацией и развязкой. Одним из ярких примеров такого драматургического решения в музейной экспозиции является отражение истинно драматического момента в жизни Бунина, связанного с принятием решения об эмиграции.

В экскурсионный сценарий включён образ последнего российского пристанища Бунина – дома художника Буковецкого, в котором писатель находился с 1918 г. по 1920 год, искренне надеясь, что «окаянные дни» Октябрьской революции, а затем и Гражданской войны скоро закончатся. Благополучное, респектабельное, с устроенным бытом и творческим укладом, хранящее в себе воспоминания о прежней счастливой жизни жилище в Одессе, представляет собой в музее условную комнату писателя, декорациями которого выступают подлинные и типологические вещи. Возникает ощущение реального присутствия писателя в комнате – в кресле смятый плед, а на подоконнике – газета с тревожными новостями революционного времени.

В проёме окна – уже реальная трагедия крушения России, представленная хроникой разрушений, унижений, смертей. Такой драматический конфликт двух «миров» объясняет сложный выбор Бунина покинуть страну, о которой он не забывал никогда до последней своей минуты жизни, а также стилистику «Окаянных дней»: резкую, категоричную оценку писателем «злодеяний революционного пролетариата» и в то же время его боли и отчаяния от происходящего. Такое композиционное построение экспозиции и та эмоциональная атмосфера, которая возникает при восприятии объясняет, почему Бунин считал себя вынужденным изгнаником России.

В экспозиционном сценарии представлены образы как результат тесного переплетения биографических моментов жизни и их творческой интерпретация в прозе Бунина: детства, русской деревни, любви, всей гаммы эмоционального переживания природы.

Подобные подходы к экспонированию получили теоретическое осмысление в монографии «Музейная выставка. История, проблемы, перспективы» (Мазный И.В., Поляков Т.П., Шулепова Э.А.). Её авторы считают, что музейные выставки (и шире, экспозиции музеев) делятся на нехудожественные (линейные) и художественные (нелинейные, объёмные).

Идея синтетического воздействия на восприятие посетителя также отражена в работах Ф.И. Шмита. Для того чтобы сделать восприятие экспозиции более активным, он предлагал использовать в музейной практике приёмы, которые в настоящее время обозначают термином «театрализация». Если музейная экспозиция – спектакль, то актёр в ней, несомненно, – экспонат. Создание определённого контекста для показа предмета сродни работе сценографа, а стремление выделить какое-то конкретное значение из смыслового потенциала, которым обладает предмет, сближает труд экспозиционера с творчеством режиссёра.

Экспонирование, основанное на принципах сюжетности, театральности, персонификации истории, интенсификации прокреативного воздействия, внедрения интерактивности, усиления роли дизайна, свидетельствует о формировании и утверждении достаточно общего нового актуального метода экспонирования, который потребовал своего определения. Этот метод был назван методом погружения, или субмерсивным методом построения экспозиции.

Метод погружения, или субмерсия (с лат. «погружение») – это метод создания экспозиции, в основе которого эффект погружения в атмосферу эпохи, события, вживания в художественный образ, внедрения человека в конкретное время, картину жизни путем воссоздания объекта со всеми его взаимосвязями, включения воображения и ассоциативного мышления посетителя, – действий, имеющих целью стимулировать эмпатию за счет создания цельного образа предлагаемой экспозиции. Цель такого воздействия – пробуждение живого интереса и желания не только узнать, но, главным образом, почувствовать, что и отличает метод погружения от существующих [4].

В основе метода погружения – нелинейный принцип построения экспозиции. Он предполагает многомерность, гипертекстуальность экспозиции, ориентированной на широкий круг посетителей разного уровня подготовки; использование театральных и интерактивных приемов и технических средств расширяют ее пространственно-временные границы и позволяют посетителю «окунуться» в предлагаемые обстоятельства. Одним из базисных факторов

привлекательности субмерсивной экспозиции должна стать доступность предлагаемого материала для разных категорий посетителей.

Розенблюм Е.А., не считая себя музеинным научным работником, тем не менее, достаточно ясно и точно изложил концепцию субмерсивной экспозиции: «Музейная экспозиция, как и всякое художественное произведение, не учит, а пробуждает ассоциации, рождает образы, мысли и чувства, обогащает культуру как творцов экспозиции, так и ее посетителей... Экспозиция не иллюстрация к учебнику, а инструмент формирования и совершенствования личности» [5, С. 113].

Хочется верить, что аудитория, которая будет приходить в Музей Бунина, не только заинтересуется личностью писателя, его сложным и неоднозначным биографическим прошлым, но и приоткроет для себя неповторимый мир бунинского творчества. А уходить она будет из музея с желанием перечитать прозу и поэзию Бунина, осмыслить их образный стой.

Список использованных источников

1. Аржанухина В.В. Театральные приёмы и средства выразительности как элементы музейной коммуникации // Вестник МГУКИ. – №5 (49). – 2012.
2. Лобанова В.С. О роли архитектурно-художественного решения в повышении выставочной экспозиции // Музейное дело в СССР. – Вып. 20. – Москва, 1990.
3. Закс А.Б. Эпоха капитализма в экспозициях Государственного Исторического музея (1931-1957) // Традиция и поиск. Проблемы новой экспозиции ГИМ по истории капитализма. – Москва, 1991.
4. Чуклина Т.И. Метод погружения как актуальный метод построения музейной экспозиции: автореферат дис. ... кандидата культурологии. – Санкт-Петербург, 2011. – 24 с.
5. Розенблюм Е.А. Время и пространство в музейной экспозиции. // Музейная экспозиция: Теория и практика. Искусство и экспозиция. Новые сценарии и концепции : Сб. науч. тр. / Отв. ред.-сост. М. Т. Майстровская. – Москва, 1997. – 365 с.

Анастасия Юрьевна Елисеева,
*кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник
Белгородского государственного
историко-краеведческого музея*

ВЫСТАВКА-СПЕКТАКЛЬ В КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ: ОПЫТ СОЗДАНИЯ И ЭКСПОНИРОВАНИЯ.

В настоящее время музей перестал восприниматься посетителями только как хранилище древностей. Современная аудитория, перегруженная информативностью внешнего мира, зачастую приходит в музей, чтобы прикоснуться к прекрасному, созерцать, а также утолить «голод» общения.

В Белгородском государственном историко-краеведческом музее активно используются разнообразные интерактивные методы работы с посетителями. Сотрудники Белгородского музея создают условия для их взаимодействия, активности и творчества. Экскурсии и музейные уроки завершаются тематическими мастер-классами, работой с листами активности, творческими путеводителями.

В 2016-2019 гг. Белгородский государственный историко-краеведческий музей реализует проект развития по созданию музеино-интерактивного пространства «Через творчество к знаниям» (См.: Проект развития музея на 2017-2019 гг. на сайте Белгородского государственного историко-краеведческого музея). Проект направлен на вовлечение посетителей музея в творческие мероприятия в процессе изучения истории, культуры и природы края.

Впервые в 2019 г. в музее была реализована выставка-спектакль под названием «Сцена как зеркало жизни». Она была приуроченная к Году театра в России и также проходила в рамках проекта «Через творчество к знаниям». Выставка была создана совместно с независимым молодёжным театром «Новая сцена-2» и рассказывала о подготовке, постановке и успехах популярного спектакля «Наташина мечта». Кроме того, материалы выставки – фотографии, дипломы, реквизит из спектаклей – знакомили посетителей с историей театра «Новая сцена-2» и некоторыми другими его яркими постановками и перформансами. Отдельный тематический комплекс посвящён истории международного театрального фестиваля «Наш кислород», который ежегодно проходит в г. Белгороде по инициативе режиссёра театра «Новая сцена-2»

О.Ю. Погребняк. Экспонаты выставки рассказывали также о многочисленных социальных проектах, в которых с успехом принимает участие молодой коллектив «Новой сцены-2».

Экспонаты выставки: фотографии, реквизит из постановок, макет сцены одного из спектаклей, партитуры – открывали некоторые секреты создания спектаклей. Единое пространство выставки демонстрировало сюжеты из «закулисья»: занятия основного состава и новичков труппы по актёрскому мастерству, подготовку сцены перед очередной постановкой и многое другое. Экспонаты выставки рассказывали не только историю независимого молодёжного театра «Новая сцена-2», но и транслировали главную идею о том, что искусство и творчество доступно каждому: главное иметь желание и воплощать свои мечты в жизнь.

Выбор партнёра по музеиному проекту был неслучаен. Независимый молодёжный театр «Новая сцена-2» – это театр любительский, однако его творческие успехи признаны на многих фестивалях и конкурсах не только России, но и за рубежом. Кроме того, молодёжный театр занимает активную социальную позицию, взаимодействует с различными категориями граждан.

Основной замысел выставки отражал главное требование к «музеиному продукту» – коммуникативности (См. концепцию музеиной коммуникации М.Б. Гнедовского). Интересно отметить, что выставка-спектакль «Сцена как зеркало жизни» отличалась коммуникативностью и на уровне создания, и в процессе экспонирования.

При подготовке выставки сотрудники музея и актеры театра совместно разрабатывали концепцию, тематико-экспозиционный план выставки, работали над подбором необходимых экспонатов.

При разработке концепции выставки перед авторским коллективом стояли следующие задачи:

- выставка должна быть аттрактивной и художественно выделяться от постоянной экспозиции, где она будет располагаться;
- на выставке должны быть элементы театрализации;
- наличие интерактивных методов работы для посетителей разных возрастов.

Экспонирование выставки было запланировано на конец мая-июнь. Это означало большой поток аудитории младшего школьного возраста (летние школьные лагеря), а также заинтересованных (время экзаменов) учащихся ВУЗов и СУЗов.

При подготовке к проведению экскурсий по выставке необходимо было учитывать основы музейной педагогики относительно разных аудиторий экскурсантов. Главной задачей была организация личного опыта ребенка в соответствии с возрастными особенностями восприятия и переработки информации.

Специально для детской аудитории членами авторского коллектива были разработаны мастер-классы по актёрскому мастерству. Школьники младших классов делали артикуляционные упражнения, театральные этюды. После знакомства с выставкой юные посетители самостоятельно создавали свой кукольный спектакль «Кот в сапогах». Каждому в театральном действе отводилась своя особая роль. Одни играли перчаточными куклами, другие создавали звуковые спецэффекты, третьи следили за сценарием и помогали артистам за кулисами, четвертые были зрителями и критиками. Специально для постановки кукольного спектакля была создана ширма с мобильной сценой.

Для учащихся старшего возраста был разработан мастер-класс по сценической речи с элементами дыхательной гимнастики, тренировкой мышц лица, отработкой скороговорок. После этого ребята создавали свой импровизированный мини-спектакль «Мы пришли в музей». Он позволял учащимся поставить себя на место учителя, экскурсовода, старинного предмета из экспозиции музея, а также экспоната, который вынесли из хранилища на временную выставку. Это способствовало интериоризации посетителей, направлению их внимания внутрь себя, «прочувствованию» музея и его «обитателей».

Вышеперечисленные формы работы применялись для организованных групп. Экскурсии по выставке, мастер-классы по актерскому мастерству и постановке спектакля проводили сотрудники музея. Это позволяло оказывать услуги по приёму посетителей в любое время по предварительной записи.

Для одиночных посетителей выставки-спектакля «Сцена как зеркало жизни» были предусмотрены пояснительные тексты, плазменный экран, на котором демонстрировались видеосюжеты о независимом молодёжном театре, отрывки из спектаклей. Также на выставке был размещен стенд, на котором посетители могли оставлять свои отзывы о деятельности молодёжного театра «Новая сцена-2» и выставке «Сцена как зеркало жизни». Кроме того, на выставке была размещена афиша с ближайшими спектаклями театра, в том числе и в стенах Белгородского краеведческого музея.

В рамках работы выставки предполагалось также провести ряд спектаклей на площадке музея силами молодёжной труппы «Новой сцены-2». Чтобы

привлечь и «приучить» горожан к продлённому дню летнего режима работы музея, спектакли были запланированы именно на это субботнее вечернее время. Так белгородские зрители увидели спектакли «Наташина мечта» по пьесе Я. Пулинович, «Высоцкий», «+1» Е. Гришковца, «А рыбы спят?» по пьесе Й. Рашке, а также перформанс, посвященный музейным экспонатам.

Необычный проект – выставка-спектакль «Сцена как зеркало жизни» полностью оправдал себя. Созданное музейно-интерактивное пространство способствовало вовлечению в творческий процесс посетителей Белгородского краеведческого музея. В ходе работы выставки было проведено большое количество мастер-классов, актёры молодёжного театра «Новая сцена-2» продемонстрировали 4 спектакля и один перформанс.

Благодаря целевой аудитории молодёжного театра удалось увеличить посещаемость музея за счет учащихся старших классов, студентов СУЗов и ВУЗов, а также поднять посещаемость музея в вечернее время в выходные дни.

Интерактивные элементы, внедренные в ходе экскурсионной деятельности, могут быть использованы и в дальнейшей работе музея. А налаженные контакты с молодёжным творческим объединением станут плодотворными и долговременными.

Список использованных источников

1. Воспитание подрастающего поколения в музее: теория, методика, практика : Сб. науч. тр. / [Редкол.: Е.Г. Ванслова (отв. ред.), М.Ю. Юхневич]. – Москва: НИИК, 1989. – 171 с.
2. Музей и демократия / Под ред. Н.А. Никишиной, В.Ю. Дукельского, М.Б. Гнедовского, Н.Н. Павловой. – Москва, 1997. – 148 с.
3. Музей и общество. Проблемы взаимодействия : Сб. тр. твор. лаб. «Музейн. Педагогика» каф. музейн. дела. – Вып. 3. – Москва: Акад. переподгот. работников искусства, культуры и туризма Рос. Федерации, 2001. – 202 с.

Татьяна Андреевна Моногарова,
заведующий просветительским отделом
Белгородского государственного литературного музея

ПРИЕМЫ ТЕАТРАЛИЗАЦИИ В ВЫСТАВОЧНОЙ И ЭКСКУРСИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЕЛГОРОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛИТЕРАТУРНОГО МУЗЕЯ

В современной реальности понимание музеем своих посетителей и развитие взаимодействия с аудиторией являются ключевыми элементами обеспечения устойчивого интереса к музею. Ориентация на посетителей становится жизненно важной частью стратегии развития современных музеев, которые все больше придают значение процессу пристального изучения смысла и опыта самого посещения музея.

Расширять возможности взаимодействия музея с посетителем призваны новые формы работы. Сегодня музеи разного профиля активно внедряют в свою практику методы театрализации. Существует многообразный опыт в области театрализации музея: и в построении музейной экспозиции, и в музейной интерактивности и событийности.

Чтобы привлечь внимание посетителей, Белгородский государственный литературный музей также обращается к приемам театрализации в своей выставочной и экскурсионной деятельности.

Ежегодно в музее действует около двадцати выставок. Тематические выставки создаются на основе собственных фондовых коллекций, личных собраний коллекционеров, организуются выставки из фондов различных музеев нашей страны. Экскурсии по временным выставкам специалисты музея стремятся строить не на монологе, как это принято в традиционных формах работы, а на диалоге. Нередко знакомство с выставкой организуется в форме викторины или игры.

В начале 2019 г. в музее работала выставка «Юм Ли, или Сказка не должна кончаться», посвященная Ю.М. Литвинову (1954-2013) – поэту, прозаику, драматургу, актеру. Жизнь Ю.М. Литвинова многие годы была связана с Белгородским театром кукол, где он работал актером, пробовал себя как режиссер и сценарист, был заведующим литературно-драматургической частью. Ю.М. Литвинов – автор более десятка пьес и интермедий, которые были поставлены в разных театрах кукол России и Украины. В его творческом багаже пять книг, в которых собраны произведения самых разных

стихотворных и прозаических жанров, адресованные и детям, и взрослым читателям.

На примере работы данной выставки можно проследить специфические черты, отличающие именно музейную театрализацию. Выставочное пространство было выстроено по законам драматургии: на основе сценария, продуцирующего создание творческого образа героя выставки. Разделы выставочной экспозиции напоминали театр благодаря особому построению, театральным экспонатам и даже освещению. И в тоже время выставка была щедро наполнена документальными источниками.

На церемонии открытия выставки в исполнении актеров Белгородского государственного театра кукол прозвучали фрагменты сказок и стихов Ю.М. Литвинова. В целом благодаря театральности построения экспозиции, профессиональному прочтению произведений, увлекательному рассказу экскурсовода, воспоминаниям друзей писателя была создана особая атмосфера вечера и выставка помогла заглянуть в огромный мир Ю.М. Литвинова.

За счет дополнения традиционного языка музея языком театрализованного зрелища возможно достижение повышенной выразительности экспозиций, что особенно важно для детской аудитории. Для младших школьников в экспозиции выставки «Юм Ли, или Сказка не должна кончаться» в рамках Всероссийской Недели детской книги был проведен праздник, на котором сказочные герои – Баба Яга и Иннея-фея пригласили ребят в увлекательное путешествие по необычному миру фантазий Ю.М. Литвинова. Дети активно включились в игру – узнали, в чем особенность сказок Ю.М. Литвинова, заглянули в волшебный мир театра кукол, так же, как и сказочник, постарались увидеть необычное в обычных вещах, придумали свои истории.

Привычную экскурсию по выставке для школьников мы заменили интерактивным занятием. Мы предложили юным экскурсантам прослушав рассказ экскурсовода, просмотрев видеозаписи фрагментов кукольного спектакля «Дюймовочка» (пьеса написана Ю.М. Литвиновым по мотив сказки Х.-К. Андерсена), выступить в роли актеров кукольного театра, добавлю, что на выставке экспонировались подлинные театральные куклы – герои сказок Ю.М. Литвинова, а также были перчаточные, тростевые театральные куклы, с которыми ребятам можно было поиграть. Куклы помогли вернуться в прошлое и оживить музейные предметы экспозиции.

На выставке «Встреча Пиноккио и Буратино» (из фондов Государственного центрального театрального музея им. А.А. Бахрушина) проводилось театрализованная экскурсия. Фея и Мальвина – героини сказок

К. Коллоди и А. Толстого знакомили юных посетителей с историей создания книги «Пиноккио. История одной марионетки», написанной итальянским писателем, рассказывали, почему А. Толстой решил «пересказать» историю о деревянном человечке. Школьники вспоминали веселые проделки деревянных озорников, выполняли задания Мальвины и Феи: решали веселые арифметические задачки, угадывая героев сказки по фрагменту костюма, писали письма пером и чернилами.

Метод костюмированной игры с посетителями хорошо зарекомендовал себя и в организации музейных праздников.

К Международному дню защиты детей в 2019 г. был приурочен детский праздник «Есть такая страна, и зовется она – Книголандия!». Программа праздника была построена на основе материалов из фондов и экспозиции музея. Учащиков младших классов было предложено в музейной экспозиции отправиться в путешествие по страницам книг. Вместе со сказочными героями Книжной волшебницей и Бабой Ягой ребята «прошли» по литературному маршруту: побывали на Роднике Поэзии, вспомнили, что такое рифма и попробовали сочинить свои первые стихи, шагая по тропе Пословиц и Басен выполнили познавательные задания. Посетив Словарные Острова узнали о значении старинных русских слов, а Город Сказок удивил красочными книгами и веселыми персонажами. Отличным завершением детского праздника стало выступление артистов Белгородской государственной филармонии: ребята увидели представление «Пчелка. Сказка о маленькой принцессе» по сказке Анатоля Франса.

В жанре театрализованной экскурсии организуется в музее «Праздник Букваря» для первоклассников, завершивших изучение букваря. Идея такова: «Злая королева Безграмотность похитила и спрятала Букварь. Королева мечтает править страной лентяев и двоечников! Но смелая Буква А решает отыскать Букварь и вернуть детям праздник. Дети должны помочь Букве А вернуть пропавшие буквы, преодолеть неприступную гору грамматических ошибок. Заглянув в «волшебное» зеркало в музейной экспозиции, дети узнают историю создания первой Азбуки, и тогда волшебная карта указывает путь к пропавшему Букварю».

Не менее популярна познавательно-развлекательная программа «Мы приглашаем Вас на бал!». Литературный музей приглашает гостей на балы различной тематики: праздничные и выпускные, балы-маскарады и балы по случаю дня рождения. Бал может быть организован и для детей, и для взрослых людей. Участники узнают, когда в нашей стране стали проводить первые балы,

почему было невозможно отказаться участвовать в придворных балах, сколько нарядов должна поменять дама за один вечер и какие каноны бального костюма существовали для кавалеров. Музей предлагает окунуться в атмосферу настоящего бала: разучить полонез, поиграть в салонные игры, выучить тайный язык веера. Праздник проходит по всем бальным канонам: барышни одеты в прекрасные платья, кавалеры в парадные костюмы, под звуки вальса гостей встречают распорядители бала. Кстати для ведущих бала были изготовлены платья в соответствии с бальной модой в России начала XX века (фасоны платьев мы подсмотрели в модных журналах начала прошлого столетия, хранящихся в музейных фондах). Участники праздника заранее готовятся к такому торжественному событию, как бал. Барышни продумывают свои наряды и прически, а кавалеры заботятся о светских манерах.

Белгородский государственный литературный музей занимает одно из красивейших зданий города. Это памятник архитектуры начала XIX века, образец жилого дома городской усадьбы в стиле классицизма – в торжественном зале старинного особняка праздник «Мы приглашаем Вас на бал!» получается особенным, ярким, запоминающимся. Атмосфера, которая царит на балах в литературном музее, никого не оставляет равнодушным.

Юным посетителям интересны уже ставшие традиционными литературно-этнографические музейные праздники: «Осенины», «Настали святки, то-то радость», «Гуляй, широкая Масленица!», «Светлое Воскресение». Гости музея знакомятся с народными праздниками и обрядами, бытовавшими на территории Белгородчины, с их значением в жизни человека. Посредством беседы, игр, творческих заданий, заучивания текстов наизусть происходит знакомство детей и взрослых с народным календарем, фольклорными жанрами. Литературно-этнографические праздники объединены общим персонажем – Марьюшкой, «гостьей из старины далекой». Занятия проводятся в особенном зале литературного музея, стилизованном под старинную русскую избу. К тому же появление в зале ведущей в традиционном народном костюме Белгородского края позволяет участникам смоделировать образ жизни прошлых столетий. «Оживший» персонаж дает школьникам новые эмоциональные ощущения. Эффект усиливается за счет вовлечения детей в театральное действие.

Распространенным форматом образовательных программ в современных музеях являются мастер-классы, творческие мастерские, лаборатории. Особенность мастер-классов в Белгородском государственном литературном музее в том, что посетителям предлагается не только научиться делать что-либо своими руками, но мастер-класс в нашем музее – это всегда увлекательная

история. Ряд мастер-классов проводятся специалистами в образе исторических либо вымышленных героев. Персонажи используются для передачи идей, фактов с помощью придуманной деятельности. К примеру, посетив мастер-класс «Что написано пером...» дети познакомятся с историей книжности в нашей стране, на мгновение перенесутся в то время, когда в ходу были гусиные перья, и узнают, как готовили перо для письма, для чего использовали доску-терексу. Выполнят несложные задания, попробуют писать стальным пером и чернилами, напечатают текст деревянными литерами. Мастер-класс ведет музейный специалист в образе стрельца – защитника крепости Белгород XVII века. Марьюшка, «гостья из старины далекой», приглашает на мастер-класс «Практическое руководство по борьбе с нечистой силой», она расскажет, в каком доме может поселиться Кикимора, как задобрить Домового и что делать, если они «гневаются», научит изготовить куклу-оберег. В дни новогодних каникул открывает свои двери мастерская Снегурочки. Вместе со Снегурочкой ребята создают новогодний сувенир – праздничную открытку или елочную игрушку из полимерной глины. Снегурочка рассказывает историю возникновения чудесного зимнего праздника, о старинных традициях, о том, как в прошлом было принято украшать елку и какие подарки дарили друг другу много лет назад.

Одной из форм театрализации является литературно-музыкальная композиция. Белгородский государственный литературный музей достаточно часто проводит мероприятия, где органически сочетаются литературно-художественные и музыкальные элементы, для того чтобы целенаправленно и наиболее продуктивно воздействовать на ум и чувства посетителя.

Особый эмоциональный отклик посетителей удалось получить организаторам торжественного открытия выставки «Третье лето. Петров день». Выставка представляла легендарное Прохоровское танковое сражение в произведениях художественной литературы и изобразительного искусства. Определяли выставочное повествование три поэмы белгородских поэтов: «Третье поле» И.А. Чернухина, «Поле русской славы» В.Е. Молчанова и «Петров день» С.А. Минакова. Первую экскурсию по выставке провели актеры Белгородского государственного драматического академического театра им. М.С. Щепкина. Их голоса звучали из среды собравшихся, словно из глубины души каждого посетителя. Торжественность событию предала музыкальная композиция «Три поля России» (музыка Н. Бирюкова, стихи В. Молчанова), исполненная артистами Белгородской государственной филармонии. Открытие выставки состоялось 22 июня в День памяти и скорби.

В реализации театрализованных программ специалисты музея обращаются также к историческому моделированию.

Примером может послужить работа детской передвижной интерактивной музейно-литературной выставки «Повелел державный город ставить славный...». Выставка создана на основе исторической поэмы И.А. Чернухина «Бел-город». В поэме автор обращается к истории освоения Белгородского края – главные герои рассказывают читателю о том, как на рубеже XVI-XVII веков, в то время, когда белгородская земля была южной окраиной Московского государства, строились города-крепости, была возведена масштабная оборонительная линия – Белгородская черта.

Посетителям выставки предлагаются как традиционные экскурсии, так и занятия в форме театрализованной игры. Для проведения занятий были изготовлены сценические костюмы обитателей города-крепости, созданы макеты вооружения ратных людей. Специалисты музея, «перевоплотившись» в героев исторической поэмы, ведут повествование от первого лица. Ключевыми элементами данной формы театрализации в музее являются ее частично импровизационный и интерактивный характер, актеры, не выходя из роли, поощряют участие посетителей. Таким образом, у школьников появляется возможность и прочитать поэму, и поиграть, вообразив себя строителем крепости или ее защитником. Своеобразный музейный театр помогает представить историю детям, способствует взаимодействию детей с историей, создаваемый контраст между настоящим и прошлым содействует историческому пониманию.

Выставку «Повелел державный город ставить славный...» музей предлагает для экспонирования в музеи, школы, библиотеки г. Белгорода и области. Отмечу, что для работы с текстом поэмы был создан Словарь, который помогает детям узнать смыслы незнакомых слов и словосочетаний, которые употребил И.А. Чернухин, чтобы ярко и правдиво рассказать о жизни наших предков. В помощь учителям, библиотекарям музей передает методические материалы, необходимые для проведения экскурсий и занятий.

Театрализация является важным образовательным ресурсом современного музея. Этот неоспоримый факт еще раз подтверждает Белгородский государственный литературный музей, опираясь на успешный опыт состоявшихся музейных мероприятий и отзывы посетителей.

Белгородский государственный литературный музей в своей деятельности стремится использовать различные технологии, позволяющие выходить на новый более продуктивный уровень взаимодействия со своей аудиторией. Музей открыт для новых форм работы, но в тоже время никогда не будет внедрять инновации ради инноваций.

Сергей Андреевич Шевырин,
кандидат исторических наук,
заведующий научно-методическим отделом
Мемориального музея-заповедника
истории политических репрессий «Пермь-36»

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ В МУЗЕЕ

Мемориальный музей истории политических репрессий «Пермь-36» создан на месте бывшей исправительно-трудовой колонии. Эта колония возникла еще в сталинские времена – в 1946 году. Около 1000 заключенных должны были заготовлять и сплавлять лес. В 1972 году эта колония приняла первых политических заключенных. Из мордовских лагерей в Пермскую область были переведены наиболее опасные, по мнению властей, политические заключенные. Именно в это время колония получила название ВС 389/36 или «Пермь-36». Рядом находились еще две подобные колонии – Пермь-35 и 37. Среди узников пермских политлагерей были авторы и распространители антикоммунистической литературы, участники правозащитных групп, религиозных, национальных и других организаций – Владимир Буковский, Сергей Ковалев, Анатолий Марченко, Юрий Орлов, Василий Стус, Натан Щаранский, Глеб Якунин и другие. В 1980 году при ИТК ВС 389\36 был создан участок особого режима для «особо опасных государственных преступников». Из 3 политлагерей, существовавших на то время на территории Пермской области, этот участок был самым жестким – заключенные содержались только в камерах за двойными металлическими дверями. Лагерь «Пермь-36» был закрыт в 1988 году.

Благодаря усилиям общественности на месте заброшенной колонии ВС 389/36 был создан музей. На территории лагеря сохранились уникальные постройки сталинского времени – барак, баня, постройки времен политической зоны – барак особого режима с тесными камерами, маленькими прогулочными двориками, ШИЗО. Таким образом, имеющиеся артефакты могут наглядно рассказать и о ГУЛАГе, и о послесталинских политических репрессиях. Экспозиции и выставки музея истории политических репрессий «Пермь-36», дополняя главные экспонаты музея – здания и постройки бывшей политической колонии, раскрывают историю репрессий, ГУЛАГа, пермских лагерей и колоний советского времени.

Мемориальный музей-заповедник истории политических репрессий «Пермь 36» ежегодно посещают тысячи туристов из России и других стран. Для посетителей музея разработаны несколько экскурсионных программ – обзорная и тематические (по истории ГУЛАГа и политического лагеря брежневского времени), также имеется аудиогид для самостоятельного посещения. На большинство посетителей экспонаты музея производят неизгладимое впечатление. В журнале отзывов можно прочитать: «Это было для меня как шок!», «Спасибо за то... что можно потрогать, присесть и погрузиться в атмосферу. Я прочувствовала это место». Но, в то же время есть отзывы и замечания, что сейчас это место выглядит как «пионерский лагерь времен СССР». Действительно, сейчас не хватает многих охранных систем. Так, заграждения, когда-то окружавшие всю зону, сейчас восстановлены только на 50 метрах, отсутствуют локальные заборы из колючей проволоки, ограничивающие свободу передвижений и т.д.

Для более глубокого «погружения» в ту эпоху используются мультимедийное дополнение экскурсий – лай собак, сирена, определённые команды охраны, звуки работающей пилорамы, воспроизведение аудио и видео воспоминаний бывших заключенных этой колонии об определенных постройках, работах, быте. В 2018 г. были внедрены театральные методы «погружения», а именно – имерсивный спектакль, в котором посетители музея примеряют на себя условия жизни и быта в сталинском ГУЛАГе. Пермский драматург К.Б. Гашева написала пьесу по произведениям А.И. Солженицына «В круге первом» и «Олень и шалашовка». Пермский режиссер В. Чуистов поставил спектакль «Республика труда» в интерьерах музея-заповедника «Пермь-36». В ходе спектакля посетителей переодевали в лагерные телогрейки с номером на груди, конвоировали по маршруту, пересчитывали, а в определенных локациях музейного маршрута пермскими актерами разыгрывались сцены из лагерной жизни. Для зрителей такая форма посещения музея была очень впечатляющая. Так, например, в одном спектакле при перекличке под лай настоящих овчарок часть посетителей не назвала свои имена. Потом объяснили – было так страшно, что хотелось просто исчезнуть, спрятаться, не быть в том времени.

К сожалению, регулярно проводить такие спектакли в музее невозможно. На основе спектакля были записаны в студии треки по каждой локации и видеофильм. С помощью этого материала была создана мультимедийная экскурсия-спектакль «Республика труда». Посетителей также переодевают в лагерные робы, телогрейки с нашитыми номерами, а во всех локациях

спектакля звучат записанные диалоги и монологи артистов. В тех местах, где были активные действия (клуб, производственный цех) на стене или экране демонстрируются видео – соответствующие отрывки из спектакля. Между локациями экскурсовод рассказывает об истории лагеря, о конкретных постройках и судьбах заключенных.

Новый формат экскурсии с элементами спектакля несомненно более глубоко «погружает» в реалии того времени, делает понятней жизнь заключенных ГУЛАГа. Мировой опыт музейных экспозиций показывает, что наибольшей доступностью и популярностью у посетителей пользуются мультимедийные технологии передачи музейной информации, особенно такой способ подачи информации привлекателен для молодежи. Несомненно, такое дополнение экскурсий и экспозиций музея сделает его еще более привлекательным, позволит расширить целевую аудиторию Мемориального комплекса политических репрессий, создать и отработать новые механизмы работы с посетителями.

РАЗДЕЛ III

Театрализация культурно-массовых мероприятий в музее

Софья Константиновна Кондратьева,
кандидат исторических наук,
и.о. директора Природного, архитектурно-археологического музея-заповедника «Дивногорье», Воронежская обл.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК ДИВНОГОРЬЕ – СЦЕНИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА И ТВОРЧЕСКИЙ ПАРТНЕР ТЕАТРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Природный, архитектурно-археологический музей-заповедник «Дивногорье» в разных формах взаимодействует с театральными техниками и проектами с 2006 года.

Наиболее известный и популярный среди зрительской аудитории проект – «Ночь в Дивногорье». В 2006-2007 гг. это были иммерсивные спектакли-квесты. Сценарии к ним создавались как сотрудниками музея-заповедника, так и профессиональными актерами, музыкантами, танцорами, иротехниками. Посетители были активными участниками действия. Такой подход невозможно масштабировать, поэтому с 2008 г. «Ночи» приобрели новый формат – по сути Дивногорье стало сценической площадкой под открытым небом для существующих театральных постановок. Это привело с одной стороны к значительному увеличению затрат и необходимости введения платного билета, а с другой к многократному расширению аудитории. Партнером проекта стал Воронежский государственный театр оперы и балета, что позволило значительно расширить аудиторию.

Выбор спектаклей определялся темой, установленной в музее-заповеднике на год. Так в 2008 г. в рамках проекта «Пограничье», посвященного истории освоения края выходцами с Левобережной Украины, была представлена оперетта «Дамских дел мастер». В 2009 г. в рамках года «Театральных Див» состоялся показ оперетты «Цыганский барон», а в 2010 г. в рамках проекта

«Музыка open air» – оперетта «Марица». Все эти постановки проходили на фоне музеиного объекта – «Дивногорское подворье» и не требовали масштабного сценического оборудования. В 2011 г. для исполнения балета «Лебединое озеро» на дивногорском плакоре была установлена сцена и зрительские места для 1000 человек [1, С.33-34].

Показ спектаклей шел на договорной основе. Стоимость исполнения оговаривалась с руководством театра на стадии подготовки мероприятия. Если в мероприятии принимали участие отдельные музыканты или актеры, то финансовые отношения с ними выстраивались на основании гражданско-правовых договоров. Стоит также отметить, что в случаях предусмотренных законодательством выплачивалось авторское вознаграждение РАО за публичное исполнение того или иного произведения [3].

В 2012 г. в таком формате прошел показ спектакля «Бабий бунт», а в 2019 г. показ спектакля «Деревня» Воронежского Нового театра. Эти два представления наиболее синхронны Дивногорью, каждый из которых в той или иной степени отражает его дух. Если «Бабий бунт» это отсылка к прошлому, к культуре проживавшего на этой территории населения, то «Деревня» дает возможность посмотреть на современный быт и повседневные думы сельского жителя.

Другой театральный проект, реализовывавшийся в Дивногорье в 2009, 2011, 2013 и 2015 гг., – открытый фестиваль любительских театральных коллективов «Театральные Дивы». Инициаторами их проведения были М.И. Лылова – директор музея-заповедника и режиссер Никольского народного театра (Верхнекавский район) С.Н. Сукачева. В этом проекте музей-заповедник снова выступал как сценическая площадка, а сам фестиваль был одним из главных пунктов событийного календаря.

Фестиваль проводился на Дивногорском подворье – стилизованной усадьбе украинских переселенцев, где располагалась этнографическая экспозиция. Участники вольны были выбирать любой уголок в качестве сценической площадки. За 4 года здесь представили свои постановки Народный театр Никольского СДК Верхнекавского района, Народный театр Городского дворца культуры Лискинского района, Студенческий театр «Лира» Воронежского областного училища культуры, город Бобров, Морозовский народный театр, Россонанский район, Воронежский любительский театр «Мир кукол», Театр миниатюр культурно-досугового центра Репьевского района, Театральная студия «Лица» Воронежского государственного аграрного университета им. Императора Петра I и другие коллективы.

Готовых спектаклей на актуальную для Дивногорья тематику не так много, поэтому быть только «сценической площадкой» для музея-заповедника, для которого важно проведение мероприятий, соответствующих миссии музея, – путь довольно ограниченный.

Второй путь – путь творческого партнерства. В этом направлении у музея-заповедника опыт пока скромный.

С 5 по 19 июля 2017 г. в «Дивногорье» проходила театральная исследовательская экспедиция, финалом которой стала постановка спектакля «Четки» – о Дивногорье, его истории, природе и жителях. Для работы над спектаклем в музей-заповедник приезжали известные режиссеры, художники, хореографы, актеры, драматурги. Две недели студенты Воронежской академии искусств под руководством режиссера Руслана Маликова общались с местными жителями, сотрудниками музея-заповедника и посетителями. 18 июля 2017 г. в природных и музейных декорациях состоялась премьера. В небольших зарисовках, складывающихся в единую канву, ярко ощущались ностальгия по былым временам, проблемы сохранения природного наследия и взгляд на туристов с точки зрения исконных обитателей дивных гор – представителей местной фауны. Одним из самых трогательных был эпизод про Алексея Матухнова «дед Лёню», с которым раньше встречались большинство посетителей Дивногорья. Он узнал себя в герое спектакля и с гордостью отметил: «Это ж про меня, про меня рассказывают!». Дед Леня умер 31 декабря 2018 г., а спектакль про него остался. Завершалась постановка посиделками под гармошку. Солисту подпевали и как старожилы, так и молодежь. Так артисты ответили на запрос утраты традиции совместных вечеров и современной разобщенности хуторян, создав пусть всего лишь на вечер площадку для общения.

В 2019 г. была предпринята еще одна попытка сотрудничества с театром и проведения в Дивногорье театральной лаборатории. В этот раз партнером музея-заповедника стал Воронежский Новый театр. Совместный проект «Чудо» был отобран для участия в практической лаборатории проекта «THEATRUM 2019», но не стал победителем.

Отдельно стоит отметить театральное направление в летнем творческом лагере «Культпоход». Его главными организаторами была Арт-группа «Квадрат» и областной департамент по делам образования, науки и молодежной политики. Летний лагерь, который собирал несколько десятков конкурсантов, занимающихся разными видами творчества: «Литература», «Музыка», «Визуальные искусства», «Театр, кино, анимация», а также «Арт-

менеджмент». Участники выполняли творческое задание на заданную тему, например «Жители меловых гор», «Великая степь», «Встреча в степи» [2].

Сейчас в музее-заповеднике нет экскурсий с элементами театрализация, но театрализованные мероприятия иногда проводятся. В 2014 г. к 9 мая устраивался праздник «Волшебный патефон». Медиаторами были студенты института искусств и сотрудники музея-заповедника в костюмах середины XX века. Звучали мелодии патефона, а также живое исполнение военных песен.

11 августа 2018 г. на территории музея заповедника «Дивногорье» состоялся этнографический праздник «Кумовья». Главными героями этого праздника стали жители села Селявное и хутора Дивногорье с их историями, традициями, умениями и ремеслами. Изюминкой праздника была реконструкция свадебного обряда 1950-х гг. Действующими лицами и исполнителями стали участники самодеятельности Дивногорского сельского клуба, творческий коллектив Копанищенского дома культуры, сотрудники музея-заповедника и участники Дивногорской археологической экспедиции. Посетители попали в центр свадебного торжества и приняли участие в сватовстве, выкупе невесты, подпевали народным песням, танцевали и угощались традиционными блюдами на свадебном пиру.

Самым грандиозным творческим симбиозом стала 8-я «Ночь в Дивногорье» «Преломление света». В 2014 г. было решено отказаться от показа существующего спектакля и создать перформанс про Дивногорье. Основой представления стали тексты для путеводителя «Музейный гид», написанные Андреем Бильжо. К ним также были подобраны поэтические и музыкальные произведения.

В режиме реального времени художник по песку из московского театра песочной анимации 7BiOZ Ирина Титова выводила на песчаном «экране» замысловатые узоры, которые превращались в пейзажи заповедных мест, обитателей дивногорской фауны или исторические зарисовки. Изображение с песочной платформы транслировалось на большой экран.

Актеры воронежского Камерного театра Андрей Мирошников и Юрий Овчинников читали стихи, рассказывали зрителям об истории Дивногорья, о народностях, населявших раньше заповедные места, о монахах, которые возводили уникальные меловые храмы. Сопровождало действие выступление Воронежского симфонического оркестра под руководством дирижера Игоря Вербицкого. Здесь прозвучали «Половецкие пляски» из оперы Бородина «Князь Игорь», ария из третьей сюиты Баха, «Венгерский танец» Брамса, «Славянский танец» Дворжака, интермеццо из оперы Масканы «Сельская честь», а

завершил выступление музыкантов знаменитый вальс Свиридова из фильма «Метель». Подбор произведений был связан с драматургией, которую задавало само место и программа фестиваля, романтика заповедной ночи [4].

После успеха Ночи в Дивногорье – 2014 стало понятно, что именно такой формат разноплановости и творческого взаимодействия наиболее актуален для музея-заповедника, но для того, чтобы проводить аналогичные мероприятия в 2019 г. уже не достаточно интересной идеи и тех ресурсов, которые есть в музее. Необходимо возведение обособленной сценической площадки с мобильными зрительными местами и качественным звуковым, световым и видео оборудованием.

Список использованных источников

1. Бондарева В.В. Развитие музейной деятельности музея-заповедника «Дивногорье»: мероприятия, проекты, акции, фестивали, выставки // Дивногорский сборник: Труды музея-заповедника «Дивногорье». – Вып. 3. – Воронеж: Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2012. – С. 30-34.
2. Жители меловых гор. Альманах. 2013 – Воронеж: Центрально-Черноземное книжное издательство, 2013 – 112 с.
3. Лылова М.И. Событийный туризм // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2013. – № 1. – С.22-29.
4. Шпилева О. «Ночь в Дивногорье-2014» стала самой массовой за всю историю проведения акции // Рия Воронеж URL: <https://riavrn.ru/news/noch-v-divnogore-2014-stala-samoy-massovoy-za-vsyu-istoriyu-provedeniya-aktsii/>

Виктор Юрьевич Коровин,
кандидат философских наук,
заведующий отделом по научной работе
подразделения «Музей-усадьба Д.В. Веневитинова»
Музея имени И.С. Никитина

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ НАРОДНЫХ ПРАЗДНИКОВ В МУЗЕЕ-УСАДЬБЕ Д.В. ВЕНЕВИТИНОВА

В настоящее время традиционное понимание музея как хранителя культурных ценностей претерпевает значительную трансформацию. Все больше специалистов в области музеологии говорят о понятии музейная театрализация, как одном из средств установления коммуникационных связей между посетителем и музеем [1, С. 31]. Применение разнообразных театрализованных действ чаще всего практикуется в культурно-массовых мероприятиях, приуроченных к народным праздникам.

Музей-усадьба Д.В. Веневитинова уже на протяжении многих лет (а в этом году исполнилось 25 лет со дня его открытия) активно работает в этом направлении. Во-первых, это осуществляется в рамках просветительских программ, ориентированных на формирование этнического самосознания у подрастающего поколения и построенных с учетом специфики музея. Общеизвестно, что в первой половине XIX века крепостные и дворовые люди были неотъемлемой частью дворянского имения. В тесном общении, протекала жизнь русского дворянина, который обязан был заботиться о благополучии своих людей. По документальным источникам известно, что в имении Новоживотинном существовали домашние промыслы (женщины-крестьянки ткали на станах, занимались художественной вышивкой), а на Вознесение усердием господ Веневитиновых в селе ежегодно устраивалась народная ярмарка.

Сегодня в Музее-усадьбе для дошкольников и младших школьников разработан цикл программ «Говорящая старина», в рамках которых ребята узнают о трудовой жизни русского крестьянства («Говорящий сверчок», «Кудель, веретено и прялка» и т. д.) и знакомятся с основными крестьянскими промыслами. Занятия построены по принципу «Трогать руками – можно!» и обычно сопровождаются инсценировками. В репертуар данного цикла вплетены сюжеты из литературных сказок (А.С. Пушкина, В.Ф. Одоевского и других), произведений народной прозы (в пересказе воронежских

сказительниц А.Н. Корольковой и А.К. Барышниковой), притчи поэта-любомудра Д.В. Веневитинова, а также авторские сказки, написанные старшим научным сотрудником Музея-усадьбы Л.И. Филипповой.

Второе направление работы связано с проведением программ, относящихся непосредственно к празднично-обрядовой культуре. Этнографами давно замечено, что в традиционном (преимущественно аграрном) обществе праздник всегда способствовал сохранению единства поколений, обеспечивая тем самым преемственность в жизни социума. При этом, сильно ритуализированный праздник, никогда не сводился к обряду, оставляя место новому, непредусмотренному, свободе проявления и сознательному выбору участников [2]. В наших сценариях мы также стремимся к тому, чтобы одновременно сохранить элементы традиционных обрядовых действ и привнести инновационные элементы, понятные современному зрителю.

В группе календарных праздников выделяются два ежегодных мероприятия.

1. Святки. Это дни от Рождества до Крещения, которые некогда меняли привычный ритм жизни обитателей дворянских усадеб. В городах ежедневно устраивались какие-нибудь развлечения: домашний театр, музыкальные вечера и даже катание на тройках. В провинции было широко распространено хождение колядовщиков и «христославов», к приходу которых богатые хозяева заранее готовили угощения и звонкую монету. Как рассказывает в своих мемуарах советский писатель Н.А. Задонский, новоживотинновские старики еще в послевоенное время отлично помнили, как Веневитиновы на святках дарили деревенским детям гостинцы. Кроме этих традиционных моментов, святочная программа в Музе-усадьбе включает театральные постановки по мотивам литературных произведений, посвященных этому празднику, где главные роли исполняют научные сотрудники музея.

2. Масленица. Празднуется семь дней, каждый из которых имеет свое название и значение. Ежегодно в эти праздничные дни в Музе-усадьбе проходят театрализованные интерактивные программы для детей, а кульминацией становится концерт для семейных посетителей, где гостей ждут традиционные скоморошечьи потехи, забавы, выпекание «жаворонков», исполнение закличек, «круговые» хороводы, сжигание чучела.

Если в XX веке празднично-обрядовая культура еще отчасти сохраняла традиционные черты, то в советский период многое было утрачено. Поэтому современные реалии требуют внедрения новых праздников, соответствующих запросам общества. К таковым можно отнести отмечаемый с 2008 года в

России День семьи, любви и верности, приуроченный ко Дню памяти святых благоверных князей Петра и Февронии 25 июня по ст. ст. (8 июля). Его происхождение восходит к литературно-художественному произведению, связанному с именем Ермолая Прегрешного (в монашестве Еразма), русского мыслителя и публициста 40-60-х гг. XVI века. «Повесть о Петре и Февронии» – одно из выдающихся древнерусских произведений агиографического жанра и вместе с тем, по своему содержанию, стилистике и даже своими главными героями она более напоминает народную сказку. В народном календаре праздник не получил фольклорной детализации, кроме указаний на то, что этот день считается «счастливым для любви».

Все вышесказанные обстоятельства оставляют большой простор для творческих интерпретаций. Так, в один из блоков праздничного сценария было решено внести элементы свадебного ритуала (который уже относится к обрядам жизненного цикла). При подготовке сценария мы постарались соблюсти два основных принципа использования театрализованных форм в музейном пространстве.

Первый – когда театрализация связана с тематической направленностью основной экспозиции. Художественной основой первого перформанса (2018 год) послужило эссе М.А. Чернышева, саратовского поэта, публициста, критика, автора научной биографии Д.В. Веневитинова [3]. После кончины в 1998 г. у вдовы остались рукописи его трудов; в одной из них в беллетристической манере описывается последний приезд поэта в родовое имение Новоживотинное летом 1824 года. Мастерски соединив документальность с художественной фантазией, автор рисует сцену посещения поэтом-дворянином сельской свадьбы в доме крестьянина Лазутина. Приведем небольшой отрывок:

«Рано утром, выкупавшись на зорьке в озерце рядом с усадьбой, отправился Дмитрий к дому невесты. Чтобы не слишком уж выделяться среди деревенской молодежи, надел он крестьянскую рубаху навыпуск с пояском, панталоны, которые заправил в нечищенные сапоги... Когда Дмитрий подошел к дому, женщины были уже одеты по-праздничному. Молодицы были непокрыты, а головы их украшали только венки и ленты. Они весело смеялись, перекликались друг с другом. Но вот из избы выкатился мальчишка лет десяти, быстро залез на крышу. «Едут! Едут! – зашумел мальчишка».

Далее следует описание приготовления в доме невесты, но при этом автор использует общие сведения о свадебных обычаях русских. Видимо, ему оказался недоступен дореволюционный источник – статья (под

псевдонимом А-въ. А-р) с этнографическим описанием села Новоживотинное, опубликованная в «Воронежских епархиальных ведомостях» за 1871 год.

Мы решили совместить два этих текста, но сделать это так, чтобы соблюсти второй принцип построения театрализованных форм в музейном пространстве – когда участники музеиного «действа» одновременно становятся и его актерами, и зрителями. В контексте усадебной культуры прошлых столетий этому положению больше всего соответствует популярная в дворянской среде забава, известная под названием «живых картин». Она представляла собой костюмированную инсценировку различных сцен, а, поскольку сцены были немыми, то это давало возможность продемонстрировать во всем блеске грацию участников. Зачастую все делалось на скорую руку, потому зрители строго не относились к недостатку костюмов, освещения, отсутствию рамы, занавеса и т.д. Когда картины ставились по случаю какого-нибудь семейного праздника, то в первую очередь заботились, чтобы их сюжет соответствовал торжеству.

В нашем случае с помощью «живых картин» мы решили разыграть сцену приезда свадебного поезда в дом невесты. Действующие лица из числа зрителей предварительно получили элементы костюма, маркирующие их статус; из реквизита также используются: стол со скатертью, каравай на рушнике, 2 скамьи, дорожка, подарок невесте в красивом мешке. Ведущие заранее рассказали актерам принятые в прошлом правила игры (напр., «стоять спокойно и серьезно, а при смене театральной позы не шалить и не смеяться»).

Приведем отрывок из сценария игры-реконструкции:

Ведущий: Невеста сидит за своей родимой печью, она еще и не думала снаряжаться, вся растрепанная, вся заплаканная. Вокруг начинается суетня: родные с поспешностью подают ей наряд, чешут ей головушку, уговаривают ее не кручиниться. Из прибывших с женихом входит в комнату сначала один дружко. Здороваются с хозяевами.

Дружко: Здравь буди, хозяин! Здрава буди, хозяйка!

Ведущий: ... И подает невесте на печку гостинец от жениха, который составляют: коты, шуба нагольная и чулки. Родные убирают ее на печке, сводят оттуда. Входит сперва отец ея, становится посреди избы, и она со всего размаху падает ему в ноги и кричит.

Невеста: Прости меня мой батюшка, прости родимый мой кормилец.

Ведущий: ... Потом поднимается и целуется с отцом, и он уходит. Является далее мать, и она также перед ней падает на колени и прощается. Далее по одиночке подходят братья, сестры, невестки и даже малютки-племянники. По

совершении этого церемониала, ее сажают на лавку за стол, накрытый и установленный хлебом-солью. Подле нее сажают посаженную мать, а на конике (т.е. на лавке, что у двери) брата невестина с кнутом. Входят поезжане с женихом (они были все еще на дворе, покуда убиралась и прощалась невеста). Их приглашают сесть за стол. Жених хочет сесть к невесте, но сидящий в конце стола дядька, махая кнутом, не пускает его и требует выкупа.

Дядька: Невесту принимай, да денежки доставай, золотую гривну молодой княгине отдавай на мыло, на белило

Ведущий: Дружко отдает ему за жениха грош или копейку, и тогда уже сваха со стороны жениха, тащит его за рукав к невесте и сажает его подле нее. Потом она набрасывает на голову невесте покрывало, которым завешивает его так, что она почти ничего не видит. Садятся и прочие гости-поезжане и родные; обедают; но жених с невестою сидят только для церемонии...

На следующий год в качестве темы для постановки «живых картин» был выбран обряд смотрина невесты. На этот раз исторической основой послужила научная статья историка, археографа М.А. Веневитинова, родного племянника поэта-любомудра. Этот очерк вышел отдельным малостраничным оттиском в Московской типографии А.И. Мамонтова в 1888 году под заглавием «Старинное изображение обряда смотрина в городе Торопце (Псковской губернии)». Предметом научных изысканий стала картина, которая долго хранилась в семействе одного местного купца и приобретена автором от воронежского уроженца Г.Т. Лебедева, посредством брака породнившегося с этим семейством и в числе приданного своей жены получившего ту самую картину XVIII столетия. Для инсценировки были приглашены юные участники творческих студий районных учреждений культуры.

Приведем небольшой отрывок из сценария:

Ведущий: Как в одном дому, да во светлой горнице проходит обряд смотрина невесты перед свадьбой. Вот идут подруженьки невесты – красны девицы! Собой хороши, на жениха посмотреть пришли! Но лица их «махальцами» закрыты, лишь «одним глазком» на жениха взглянуть им можно! Вслед за ними входит в дом младшая сестрица невесты – подневестница, она возрастом юна, а собою так мила! Её лицо открыто – поскольку её еще рано на женихов заглядывать! А вот и сама Невеста идёт – словно Лебедь белая плывёт! Ей предстоит сегодня первый раз на суженого посмотреть – «одним глазком» глядеть позволено! Поэтому и её лица мы полностью не видим! Расстаются сегодня Подруженьки, причитают, оплакивают жизнь свободную любимой своей подруженьки:

Подружка: Ты изменщица, обманщица,
Изменила, лебедь белая,
Говорила, что я замуж не пойду,
Говорила, не подумаю...

Ведущий: И Сестрица-подневестница сегодня грустит, причитает.

Сестрица: Сяду же я к тебе голубушка, мила сестра,
Уж, как снимают твою вольную волюшку,
красную-то красоту...

Ведущий: Поплакали, попрочитали подруженьки – а тут и Жених у ворот, со своею свитою. Впереди Бургомистр идёт, важно выступает, себя представляет! Он сопровождает жениха, который волнуется, вздыхает: придется ли по нраву он своей невесте? Рядом с женихом величаво ступает сваха, разодета она богато! Её дело жениха расхваливать, да невесту показать! А уж, за свахой – три родственницы жениха ступают. Лица их тоже наполовину прикрыты. На невесту им сегодня тоже разрешено, лишь одним глазком взглянуть, чтобы не отпугнуть! Вот вошли они в дом! И давай Сваха жениха хвалить!

Ой, а кто у нас гость большой,
Кто у нас гость большой?
А Ванечка дорогой, Ванечка дорогой...

Посмотрел Жених на Невесту, и она одним глазком на него взглянула! По нраву пришли друг другу...

Полученные от зрительской аудитории восторженные отклики о проведенных мероприятиях лишний раз свидетельствуют, что разнообразные спектакли, представления, концерты, исторические реконструкции способны развернуть представленную в основной экспозиции тематику под «живым» и более демонстративным углом, превратив музей еще и в центр культурной коммуникации.

Список использованных источников

1. Краснова Е.Л. Музейная театрализация как одно из направлений современных коммуникативных тенденций: на примере музеев Республики Беларусь // Вопросы музеологии. – 2012. – №1(5). – С. 31-34.
2. Дёмина Л.В. Традиционный народный праздник в контексте современной культуры // Вестник культуры и искусств. – 2011. – №1(25). – С. 103-107.
3. Чернышев М.А. «Другой Ленский». «В душе неразгаданной думы тая»: этюды о поэте. – Тамбов: ТПС, 2017. – 151 с.

Гаяне Александровна Мусаелян,
руководитель отдела образовательных
и культурно-массовых программ
Музея-заповедника «Абрамцево», Московская обл.

**ТЕАТРАЛИЗАЦИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ
И МУЗЕЙНЫХ ПРАЗДНИКАХ КАК ПРОДОЛЖЕНИЕ
ТРАДИЦИЙ МАМОНТОВСКОГО КРУЖКА**

«Счастье в познании.
В искусстве и в работе,
в постигновении его. Познавая искусство в себе,
познаешь природу, жизнь мира,
смысл жизни, познаешь душу – талант!
Выше этого счастья нет».

К.С. Станиславский

Слова Станиславского, которые стали эпиграфом к данному сообщению, на наш взгляд, очень точно отражают основное содержание и задачи деятельности отдела образовательных и культурно-массовых программ музея «Абрамцево». Многие формы мы находим в прошлом нашей усадьбы, очередной раз подтверждая известную истину. Для понимания принципов нашей работы необходимо ближе познакомится с неординарной личностью Саввы Ивановича Мамонтова, владельца усадьбы «Абрамцево» с 1870 года, узнать о традициях, царивших здесь полтора века назад. Благодаря ему Абрамцево в последней трети XIX веке стало центром, где формировалось новое искусство, которому суждено было стать одной из блестящих страниц истории русской культуры. Мамонтов – друг многих художников, учредитель нового оперного театра, давший миру Ф.И. Шаляпина, талантливый скульптор – как нельзя лучше подходит на роль человека, вся жизнь которого может служить готовым ответом на многие злободневные вопросы. В мамонтовское художественное сообщество входили: Е.Д. и В.Д. Поленовы, братья А.М. и В.М. Васнецовы, И.Е. Репин, В.А. Серов, М.В. Нестеров, Н.В. Неврев, И.С. Остроухов, М.А. Врубель и другие. Савва Мамонтов любил повторять древний афоризм: «Ars longa, vita brevis» – «Жизнь коротка, искусство вечно».

В книге «Моя жизнь в искусстве» К.С. Станиславский писал: «Это он, Мамонтов, провел железную дорогу на север, в Архангельск и Мурманск для

выхода к океану, и на юг, к Донецким угольным копям, для соединения их с угольным центром, хотя в то время, когда он начинал это важное культурное дело, над ним смеялись и называли его авантюристом и аферистом. И это же он, Мамонтов, меценатствуя в области оперы и давая артистам ценные указания по вопросам грима, костюма, жеста, даже пения, вообще по вопросам создания сценического образа, дал могучий толчок культуре русского оперного дела: выдвинул Шаляпина, сделал его, забракованного многими знатоками, при посредстве Мусоргского популярным». Не случайно современники считали, что Мамонтову надо поставить четыре памятника: один – в Мурманске, другой – в Архангельске, третий – в Донецке, четвертый – в Москве, на Театральной площади [1, С. 50].

Савва Иванович Мамонтов – человек образованный, наделенный редким художественным чутьём, тонким вкусом. Он учился в Петербургском горном институте, потом на юридическом факультете Московского университета, увлекался вокальным искусством, брал уроки скульптуры у М.М. Антокольского, писал и переводил пьесы, оперные либретто и наконец,ставил спектакли. Многогранность личности Саввы Мамонтова, отношение ко всему, с чем он соприкасался, очень точно характеризуют высказывания многих его современников.

«Мамонтов был человек бурный и такой же бурной была его личная и общественная жизнь и его деятельность крупного мецената. Купец, кулак, самодур, и в полном смысле самородок, он был богато одарен умом и талантливостью», – пишет князь Сергей Щербатов о роли Саввы Мамонтова в искусстве [2, С. 55]. Художник А.Я. Головин считал удивительным качеством Мамонтова «умение окрылять людей», порождать в них веру в свои силы, в художественное предназначение.

Мамонтовский (Абрамцевский) художественный кружок признан как выдающееся явление отечественной культуры. Огромную роль в создании неповторимой творческой атмосферы содружества сыграло всеобщее увлечение театром. «Всем, что делает Савва Иванович, тайно говорило искусство», – отмечал К.С. Станиславский. Из домашних постановок вырос профессиональный театр, который оказал значительное влияние на развитие оперного искусства в России.

Любительские опыты Мамонтова под крышей абрамцевского дома и московского особняка на Садовой-Спасской стали прообразами спектаклей музыкального театра грядущего столетия. Первыми стали постановки «живых картин», популярные во второй половине XIX века в среде русской

интеллигенции. Актер в них не играл, а «изображал». Поэтому обращение к живым картинам стало естественным для художников-живописцев. Под новый 1879 год в московском доме Мамонтовых были поставлены «живые картины» «Юдифь и Олферн» в оформлении А.В. Прахова при участии В.Д. Поленова, «Русалки», «Демон и Тамара» В.Д. Поленова, «Жницы» А.В. Прахова. В них принимал участие кузен Е.Г. Мамонтовой, жены Саввы Ивановича, Константин Сергеевич Алексеев, больше известный нам под звучным псевдонимом Станиславский.

После Московского вечера и в Абрамцеве стали ставить шарады, пантомимы, маленькие сценки, режиссурой которых увлекся С.И. Мамонтов. «Все оказались под волшебным жезлом «дяди Саввы» прекрасными, чуть ли не гениальными артистами», – вспоминал В.М. Васнецов. «Обыкновенно спектакли происходили во время рождественских праздников. Тогда на целую неделю или две дом превращался в театральные мастерские. В одной из комнат расстилалось полотно для Василия Дмитриевича Поленова, и он со своим молодым помощником К.А. Коровиным готовил декорации своего акта. В другой комнате Илья Ефимович Репин со своим помощником, хотя бы, например, Серовым, писал другой акт. В третьей комнате работал Виктор Михайлович Васнецов, сутился Врубель. В другой половине дома кроили, шили, примеряли костюмы. Где-то по углам репетировали, в кабинете стучали топоры: строили сцену, а в большой столовой с утра до вечера не сходили со стола самовар и угощение для всех участников спектакля», – вспоминал К.С. Станиславский [4, С. 3-4].

Репертуар кружка складывался из двух видов пьес: отобранных из числа прочитанных в кружке драматических произведений и написанных в очень короткие сроки Мамонтовым. Особое значение имела постановка спектакля «Алая роза» – европеизированный вариант сказки «Аленький цветочек» С.Т. Аксакова, прежнего владельца Абрамцева. Мамонтовы, купив имение, всячески подчеркивали преемственность их культурным традициям.

В созданную им Русскую оперу Мамонтов пригласил живописцев, вдохновленных его режиссерскими замыслами, которые передавали смысл происходящего на сцене средствами изобразительного искусства, вместо «шаблона бутафорского оформительства», характерного для театра того времени. Многие художники ранее, как актёры «под вдохновляющим деспотизмом Саввы Ивановича», как выражался Виктор Васнецов, участвовали в домашних постановках, они чувствовали спектакль «изнутри» и это способствовало раскованности, широте и живости художественных ассоциаций

— всему, что называется «артистичностью». Об этом писал Репин Серову, выделяя в Мамонтове данное качество как доминирующее: «Я люблю с ним советоваться. Он очень чуткий человек — артист и умница» [3, С. 75].

Действительно, не будучи в буквальном смысле профессионалом, Мамонтов стал реформатором русского музыкального театра. Савве Ивановичу было присуще особое представление об искусстве — он видел в нём, прежде всего, нравственное начало. Этот «символ веры» господствовал в мамонтовском окружении, определял творческую, художественную атмосферу, он был безусловен для всех, кто попадал или хотел попасть в сферу мамонтовского влияния. Не случайно Станиславский, организатор Художественного театра, считал Мамонтова своим учителем в области эстетики.

Очевидно, что Савва Мамонтов обладал каким-то особым, даже необыкновенным, внутренним состоянием, тем самым «волшебным жезлом», который так вдохновлял окружающих его людей. «Была в нем какая-то электрическая струя, зажигающая энергию окружающих. Бог дал ему особый талант возбуждать творчество других», — писал Виктор Васнецов. Поэтому история Мамонтова, неординарность, яркость и драматизм его биографии, привлекательны для многих и сейчас. Это не могло не отразиться на деятельности сотрудников нашего музея.

Идея окунуться в атмосферу мамонтовского кружка, ощутить его непосредственное дыхание, а не только изучать и докладывать, реализовалась впервые в нашем музее в 1985 году. Одной из причин, как следует из воспоминаний, стала общая обстановка. В статье «Чёрный тюрбан» в любительских постановках 1980-1990-х годов» Дмитрий Петрович Сыров, сотрудник музея «Абрамцево», пишет: «То был трудный период: коллектив раскололся на два лагеря, а часть сотрудников даже не разговаривала друг с другом. Впрочем, все это отражало общую ситуацию в стране — начиналась «перестройка», общество разделилось во взглядах, настроениях и принципах. Вот тогда-то и спасла идея, объединившая все и вся, — поставить спектакль из мамонтовского репертуара!». Это был спектакль по пьесе «Черный тюрбан». «Всех, кто касался подготовки к спектаклю, захватывал дух сообщества, сотрудничества, радость общего праздника...» Успех оказался ошеломляющим. Зал Поленовской дачи был переполнен, часть зрителей смотрели с улицы. Пьесу повторяли неоднократно и успех оставался неизменным [5, С. 67].

В последующие годы было поставлено ещё несколько спектаклей по пьесам: «Черный тюрбан», «Аленький цветочек», «Алая роза», «Веди и

мыслете», «Летопись сельца Абрамцева». В настоящее время показ домашних постановок или небольших фрагментов предваряет открытие тематической выставки или экскурсии. Во всех пьесах непременно участвуют сотрудники музея. Общение с посетителем происходит в данном случае в непринужденной, в какой-то степени домашней атмосфере. В связи с дефицитом подобной коммуникации в повседневной жизни эта форма всегда вызывает большой интерес. Наряду с этим мы ищем новаторских идей и новых форм работы. Многие музеи соревнуются технической оснащенностью, красивыми инсталляциями, мультимедийными выставками, готовыми виртуальными пространствами. Это, безусловно, неотъемлемая часть прогресса и как следствие музеев. Но проблема в том, что технологии призваны облегчить нашу жизнь, угодить потребностям человека. Технологии не учат нас думать. Они говорят, что всегда есть готовое решение. Есть ли тут работа мысли и глубина? А живое общение? Постановки домашних спектаклей особенно привлекательны для посетителя возможностью погружения в ту самую атмосферу гостеприимного дома Мамонтовых, что подтверждается многочисленными отзывами. В организации всех проектов для нас важна живая коммуникация и те смыслы, которые вкладывались в это дело владельцами усадьбы и гостями. С 2020 года мы планируем ежегодный показ спектаклей в рождественские дни.

Особое внимание в нашем музее уделяется театрализованным постановкам домашних спектаклей и живых картин. В связи с нехваткой материала по постановкам живых картин в доме Мамонтовых, мы в поиске разных форм постановок которые были традиционны для того времени. На данный момент, с помощью художников, изготовлены модульные декорации их фанеры, элементы которой объемные и крепятся как пазл к основной конструкции. Ребята, вспомнив сказку, сами составляют общую картинку декорации, создают образы героев в виде масок и разыгрывают подготовленную сценку при участии сотрудников музея. Юные посетители в живых картинах не играют, а изображают героев, что позволяет снять психологические барьеры и не требует каких-либо особых актерских навыков. Для нас важно, чтобы участники постановок в качестве актеров, режиссеров, художников-оформителей почувствовали «вкус к этой работе». Именно поэтому все составляющие постановок живых картин создаются совместно гостями, профессиональными художниками, музеиними педагогами и здесь особенно важен элемент саторчества. Данный вариант очень доступный и мобильный, он позволяет

расширять границы и проводить выездные занятия на любых площадках (класс, улица, площадь).

Для нас очень важно сохранять и поддерживать традиции, сложившиеся в Абрамцеве в XIX веке. В те времена, как и сегодня, на театр надеялись, верили в его возможность воспитать человека, существующего в гармонии внутреннего и внешнего мира. Театр помогал человеку обрести опору в жизненных бурях, укрепиться в собственном самосознании, даже в предназначении. Театральное искусство занимает особое положение среди других видов искусств по возможности непосредственного эмоционального воздействия на человека и может нести большую смысловую и образовательную нагрузку. И понятно, что наряду с использованием новых форм и методов работы необходимо сохранять традиции, навыки и смыслы, помогающие лучше понять нашу историю, культуру и даже будущее.

И завершить хочется цитатой Саввы Ивановича Мамонтова, взятой из его письма к К.С. Станиславскому: «Мы с тобой в глазах большинства людей нашего круга какие-то чудаки, даже, может быть, поврежденные люди. Но в этом повреждении нашем есть то святое, благородное и чистое, что спасает общество от оскотения, призывает его к идеалу. Искусство во все века имеет неотразимое влияние на человека, а в наше время, как я думаю, в силу шаткости других областей человеческого духа, оно заслуживает ещё ярче. Кто знает, может быть, театру суждено заменить проповедь?» [1, С. 95]

Список использованных источников

1. Дмитриевский В.Н. Шаляпин. – Москва: Молодая гвардия, 2014. – 543 с.
2. Фокин П.Е. Серебряный век: портретная галерея культурных героев рубежа XIX-XX веков: поэты, писатели, драматурги, критики, издатели, философы, религиозные мыслители, художники, скульпторы, коллекционеры, композиторы, музыканты, драматические артисты, оперные певцы, балетные танцовщики, режиссеры, деятели кино, антрепренеры, меценаты. – Т. 2. – Санкт-Петербург: Амфора, 2007. – 635 с.
3. Савва Мамонтов: [Кн.-альбом] / Авт.-сост. Е. Арензон. – Москва: Рус. кн., 1995. – 236 с.
4. Митрофанова Е.Н. Мамонтовский театр. От живых картин до постановок Императорских театров. К 13-летию Русской частной оперы Саввы Ивановича Мамонтова. – Абрамцево: Музей-заповедник «Абрамцево», 2015.
5. Отчина: Иллюстрированный историко-художественный альманах. – 2002. – № 1.

Татьяна Михайловна Никольская,
кандидат филологических наук,
доцент кафедры культуроведения и социокультурных проектов
Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина

«ЖИВАЯ СКУЛЬПТУРА» КАК ОТРАЖЕНИЕ ТЕАТРАЛИЗАЦИИ В ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННОГО МУЗЕЯ

В современном мире театр воспринимается как некое развлекательное пространство, приятный, культурный досуг. Но длительное время театр был призван доносить о проблемах, существующих в обществе, размышлять о жизни. Театр – это непосредственное, живое общение между зрителем и актером, между сценой и залом. Это взаимодействие определяется особым языком театра, который в условной, иносказательной форме передает переосмысление некоего события, его метафорическое отражение.

Одной из основных характеристик театрального действия является игра, выступающая как условность ситуации. Эти два компонента лежали в основе формирования явления театра. Сегодня, когда театр – это отражение творческой активности людей, выражение эмоций и всевозможные режиссерские интерпретации произведений, мы можем говорить о включенности театра, а точнее его элементов в другие сферы искусства, например в музейное пространство.

Необходимость использования приемов театрализации обусловлено в первую очередь их многофункциональностью и может решать множество задач: эстетические, обучающие, информационные, а также коммуникативную, релаксационную и даже маркетинговую.

Основным аспектом театральных постановок является взаимодействие зрителя и актеров. Это передача творческого режиссерского переложения произведения при помощи своего внутреннего эмоционального плана и попытка воссоздания у зрителя особенного впечатления. Так и в музее, используя подобные приемы, можно создать неповторимую атмосферу, которая давала бы возможность не просто увидеть что-либо, но и проникнуться этим.

Одним из элементов в данной связи, может стать «живая скульптура», которая активно применяется в современном мире для создания образности и особой событийной атмосферы.

«Живая скульптура» как новая форма, новый способ выражения произведений искусства, появилась на рубеже 70-х гг. На этот процесс большое влияние оказало развитие технологий.

Сам аттракцион живых скульптур, которые теперь можно увидеть в большом количестве на улицах городов Европы, придумали трое мимов, выходцев из Латинской Америки – Тонио, Пепе и Пако. Мимами называли и актеров и само исполнявшееся произведение. Как правило, это были бытовые сценки, которые писались самими импровизаторами и исполнялись на улицах городов, в трактирах и частных домах. Понятие мима прочно вошло в обиход уже в первой половине I в. до н.э. в римской империи остался на данной территории после распада Римской империи, но под другим названием *comedia del' arte*.

Слово мим происходит от греческого *mimesis*, что в переводе означает «подражание». Целью мима было увеселение зрителей, причем средства использовались для этого самые разнообразные, например, приемы балаганного шутовства: крики, шутки, потасовки. Но наиболее важную роль играли движения и жесты, являющиеся основным фактором отражения эмоций. Сюжеты могли быть разнообразными: от мифологических до самых обыкновенных, бытовых. Действие разыгрывалось в комическом плане, который подчеркивался смешной жестикуляцией, потешными гримасами. И в отличие от обычных актеров, играли мими без масок.

Сегодня пантомима, а именно так называется выступление мимов, вышла далеко за рамки театральной постановки. «Живая скульптура», которая сейчас во множестве присутствует на улицах многих городов, и есть некая трансформация образа мимов. «Живая статуя» – это вид уличной пантомимы, где полностью загrimированный актер – мим, имитирует статую, выполненную из мрамора или металла. «Живыми статуями» не становятся актеры – профессионалы, так как это работа хотя и очень тяжелая, и требующая терпения, но в то же время актерские навыки в данном виде деятельности не требуются. Многие «живые скульптуры» могут задержаться на одном месте достаточно долго – в течение нескольких месяцев, а дальше переезжают в другое место или меняют работу. Стать образом «живой скульптуры» в городе Европы не так – то просто, так как это одна из достопримечательностей, которую стремятся посмотреть и поэтому претенденты проходят конкурсный отбор в муниципалитете, после которого либо получает разрешение на деятельность, или его образ нуждается в доработке. Обычно у каждого

уличного мима есть свое место и свой график работы, который находится на улице в течение 10-12 часов.

Главной отличительной чертой «живой статуи» является полное отсутствие каких-либо движений на протяжении длительного отрезка времени. Конечно, подобная работа очень сложна. Люди, которые занимаются этим, должны обладать не только терпением, но и быть артистичными, ведь как только прохожий кинет монетку в шляпку мима, он должен сыграть небольшую сценку, чтобы завлечь других прохожих и заставить захотеть их кинуть еще.

Внешнее сходство со статуей добиваются благодаря равномерному нанесению слоя грима и краски на одежду, лицо и тело актера, имитирующих настоящие памятники.

Подготовка образа начинается с костюма, который является главным составляющим уличного представления, ведь на него и засматриваются прохожие. Если персонаж очень привлекательный, то к нему будет повышенное внимание.

Грим также важен, так как без него не будет полного впечатления от образа, кроме того, он помогает достичь зеркальной схожести.

И конечно, невозможно представить «живую статую» без аксессуаров, которыми и дополняется образ.

Выбор персонажа у каждого актера свой и зависит от внутренней потребности, желания и многих других личностных факторов, так как выступление уличного мима – это маленький спектакль, который дарит оживший персонаж своим зрителям.

Перед выступлением непосредственно на публике, происходит отработка актерской игры, то есть то, чем мим будет удивлять проходящих мимо людей. Этому предшествует определенная работа, так как необходимо знать историю образа, прежде чем его отыграть.

Таким образом, живые скульптуры в каждом городе – это одна из важнейших достопримечательностей его, так как любой город пытается проявить себя с различных позиций для того, чтобы привлечь к себе всеобщее внимание. Это могут быть мероприятия различного уровня.

В городе Тамбове одним из таких «фирменных» мероприятий является Покровская ярмарка, организатором которой является администрация города Тамбова при официальной поддержке Торгово-промышленной палаты. Данное мероприятие проходит с целью возрождения культурных, исторических и трудовых промыслов Тамбовской области. В связи с этим в октябре 2015 года, в рамках V Покровской ярмарки было проведен фестиваль тамбовской

картошки, на котором активное участие приняла Детская художественная школа №2 декоративно-прикладного искусства имени В.Д. Поленова с инсталляцией «Тамбов золотокартофельный». Был создан проект будущей инсталляции, которая должна была не просто вызвать интерес к картошке как продукта, но и показать, что она может быть употреблена в качестве художественного материала, но конечно после соответствующей обработки. Результатом стал своеобразный подиум, на котором представлен силуэт города Тамбова, изготовленный из картофеля, покрытого золотой краской, символизирующего своим видом важность данного продукта для жителей района. На подиуме также присутствовали и предметы, сопутствующие выращиванию, сбору и обработке урожая картофеля. Небольшая миниатюрная скульптура мешка с картошкой, выполненная тамбовским мастером Никольским А.В. из серебра и золота, явилось украшением этой инсталляции. Кроме того, для оживления данной композиции были использованы впервые в Тамбове так называемые «живые» скульптуры сборщиц картофеля. В качестве артистов, изображавших сборщиц, выступили студенты направления «Культурология» университета имени Г.Р. Державина, а костюмы были смоделированы и выполнены самостоятельно, так же как и грим. Скульптуры, так же как и везде, были неподвижны, пока кто-нибудь не подходил к ним, после этого они воспроизводили произвольный поклон, а некоторые получали в подарок сюрприз в виде «золотого» или «серебряного» картофеля. Это приводило в восторг всех жителей города, вызывая неподдельный интерес к этой композиции. Таким образом, была попытка воспроизвести «живые» скульптуры, похожие на европейские. Этот опыт может стать одной из особенностей Покровской ярмарки, да и не только ярмарки, а может быть использован на праздновании Дня города и других мероприятиях, став отличительной чертой города Тамбова.

Подобное явление применимо не только к городским мероприятиям, в которые вводится, как мы видим, достаточно успешно. Возможно использование «живой скульптуры» для формирования музейного пространства, например, характеризующего быт и нравы эпохи. Рассказывая о каком-либо художнике, подобная скульптура может воссоздать его картины в движении. Если мы говорим о литературном музее, то возможно и отражение содержательных элементов произведений или эпохи автора.

Таким образом, мы видим, что такое современное явление как «живая скульптура», достаточно органично входит в музейное пространство и помогает сделать его не только интересным и познавательным, но и придать ему элемент эксклюзивности.

Мария Андреевна Попова,
специалист по методике клубной работы,
организатор мемориального зала
«Кинороман. Влюбленные в кино»
дворца культуры химиков г. Дзержинска

ОРГАНИЗАЦИЯ МУЗЕЙНЫХ ЗРЕЛИЩ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ТВОРЧЕСТВА АКТРИСЫ ИЗОЛЬДЫ ИЗВИЦКОЙ И КИНООПЕРАТОРА ВЯЧЕСЛАВА КОРОТКОВА

Известно, что к музею XXI века предъявляют высокие требования, от него ждут новых впечатлений и интерактивности. Исходя из своих психокогнитивных особенностей, перенасыщенности информационного фона, фрагментарности восприятия, современные посетители хотят быть в музее не просто пассивными наблюдателями [1, С. 120], а активными участниками процесса. Иными словами, они тоже желают сыграть свою роль в процессе экскурсии. Добиться такого результата, стать настоящим «театром культуры» музею помогает творческий метод театрализации.

В контексте работы музеев театрализация подразумевает под собой органическое сочетание нетеатрального, жизненного с художественным, образным материалом. Это сплав документального и художественного, который создаётся с целью определённого воздействия на публику [2, С. 6]. Метод театрализации особенно важен для небольших выставочных пространств, которые, в отличие от музеев со множеством больших залов и галерей, не дают возможность оторваться от экскурсионной группы, побывать наедине со своими мыслями, испытать чувство публичного одиночества. Поэтому в маленьких музеях с ограниченным пространством особенно важно активно вовлекать посетителей в музейное действие и делать акцент на том, как передаётся информация. То есть, стремиться к проведению музейного зрелища, основным законом которого является целенаправленное эмоционально-эстетическое воздействие на зрителя [3, С. 122].

Примером небольшого музейного пространства, активно использующего метод театрализации, является мемориальный зал «Кинороман. Влюблённые в кино», созданный в 2017 году в Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Дворец культуры химиков» (ДКХ) города Дзержинск Нижегородской области. Зал посвящён двум дзержинцам – оператору киностудии «Ленфильм» Вячеславу Короткову и всемирно известной киноактрисе Изольде Извицкой. «Кинороман» уникален тем, что посвящён не

только жизни и творчеству двух талантливых кинематографистов, но также их трогательной, неповторимой истории любви. Аналогом может быть, пожалуй, музей Ромео и Джульетты в Вероне. Но в отличие от веронского музея, данный выставочный зал посвящен не вымышленным литературным героям, а реальным людям.

Зал обустроен в стиле советской квартиры 50-60-х годов XX века. Ощутить дух времени помогают очаровательные накомодные слоники, фарфоровые статуэтки, тикающие ходики, высокий, статный фикус. В центре зала под красным абажуром стоит круглый стол, сервированный оригинальной посудой и столовыми приборами середины двадцатого столетия. Здесь можно ощутить ностальгический аромат «Красной Москвы», поставить пластинку с музыкой Шостаковича к фильму «Первый эшелон» и послушать пение хранителя зала – кенара по имени Амур. В такой атмосфере жили Изольда Извицкая и Вячеслав Коротков. Так как главные герои «Киноромана» – кинематографисты, в зале много предметов, связанных с творчеством. Это фортепиано, украшенное канделябрами, монтажный стол и, конечно, настоящая хлопушка киностудии «Мосфильм». Такие «музейные декорации» способствуют проведению экскурсии с элементами интерактива.

Сценарно-режиссёрский ход экскурсии по мемориальному залу основан на том, что посетители узнают о жизни, творчестве и любви И. Извицкой и В. Короткова, как будто снимая кинороман. Экскурсовод выступает одновременно в роли режиссёра и рассказчика. Гостям распределяют обязанности участников съёмочной группы: кто-то становится оператором, кто-то – монтажёром. Посетителю, взявшему на себя «обязанность» ассистента режиссёра дают в руки кинохлопушку, которая возвещает о начале нового дубля. Стоит отметить, что кинохлопушка является очень удобным аксессуаром, так как на ней можно написать мелом актуальные надписи (например, названия всероссийских акций «Ночь кино», «Ночь искусств», «Ночь музеев» и др.), а затем легко стереть. Новый поворот в жизни героев – это новый дубль и новый эпизод в ходе экскурсии. То есть, посетители одновременно и «снимают кино», и проживают радости и печали вместе с героями «Киноромана». В ходе интерактивной экскурсии под аккомпанемент фортепиано гости поют знаковую для истории любви главных героев песню «На крылечке твоём», слушают пластинку с песнями из кинофильма «Первый эшелон», примеряют оригинальные шляпки 50-х годов, демонстрируют авоську с пустыми кефирными бутылками.

Важной составляющей экскурсии является диалог артефактов с посетителями. Например, во время дубля-эпизода «Два счастливых лета» посетителям демонстрируются подлинные фотографии, которые являются свидетелями истории любви главных героев. В ходе повествования о фильме

«Сорок первый», где И. Извицкая сыграла главную роль девушки-снайпера Марютки, демонстрируется винтовка. Маятник ходиков символизирует ход времени. В момент рассказа об уходе из жизни Изольды Извицкой экскурсовод останавливает маятник, чтобы зрители на контрасте ощутили звенящую тишину. Такие приёмы помогают посетителям задуматься о «предлагаемых обстоятельствах» судьбы, в которых оказывались Изольда и Вячеслав.

По словам посетителей мемориального зала «Кинороман. Влюблённые в кино», они как будто попадают или на съёмочную площадку или становятся зрителями, а затем и участниками театрального действия. У них складывается ощущение, что Изольда и Вячеслав где-то рядом, только они вышли ненадолго и вскоре непременно вернутся. А когда посетители проникаются атмосферой, они не замечают очевидной тесноты музеиного пространства. В среднем зал может принять не более 15 человек. Однако, по словам гостя «Киноромана», Народного артиста России, композитора Александра Морозова, «только в такой уютной атмосфере этого «храмового» зала можно думать и рассуждать на такие трепетные темы».

Чтобы историю Изольды Извицкой и Вячеслава Короткова узнало как можно больше людей, сотрудники «Киноромана» выходят за рамки выставочного зала, устраивая тематические вечера. Основной площадкой для организации таких мероприятий является Дворец культуры химиков. Стоит отметить, что организаторы мемориального зала – это специалисты художественного отдела МБУК «ДКХ» с большим опытом организации и проведения культурно-массовых мероприятий. Они знакомы с техническим оснащением учреждения культуры и хорошо знают потенциал творческих коллективов Дворца. Так в Театральном зале ДКХ, на главной сцене города сотрудниками мемориального зала при поддержке самодеятельных и профессиональных исполнителей Дзержинска был проведён вечер-портрет «По ту сторону кинокамеры», посвящённый 90-летию со дня рождения кинооператора Вячеслава Короткова. В год 85-летия со дня рождения Изольды Извицкой в ДКХ прошёл вечер-посвящение «Звезда по имени Изольда». Современное техническое оснащение, а также творческие номера помогают художественно обрамить исследовательский материал и дают возможность продемонстрировать множество экспонатов.

«Кинороман» творчески сотрудничает со школами города. Интересным форматом выездных мероприятий мемориального зала является познавательно-игровая программа для школьников «Путешествие почтовых карточек», цель которой – в игровой форме познакомить современных детей с эпистолярным жанром, явлением почтовой карточки, а также рассказать о знаменитых земляках.

В учреждениях культуры Нижегородской области сотрудники «Киноромана» устраивают выездные выставки, иллюстрируя их музыкальной экспресс-экскурсией «Звезда по имени Изольда». Музыкальная экспресс-экскурсия создаётся в сотрудничестве с творческими коллективами Дворца культуры химиков. Для неё выбираются самые яркие и запоминающиеся факты, информационный материал чередуется со стихами, песнями, вокально-хореографическими композициями. Такой формат успешно применяется сотрудниками «Киноромана» во время всероссийских акций «Ночь искусств», «Ночь кино», «Ночь музеев», а также 21 июня, в день рождения И. Извицкой, в ходе ежегодной встречи дзержинцев у «крыльца Изольды» – парадного крыльца дома №4 по переулку Жуковского, где жила семья Извицких. Благодаря творческо-просветительской деятельности мемориального зала «Кинороман. Влюблённые в кино» и вкладу неравнодушных горожан «крыльце Изольды» стало настоящим арт-объектом, достойным посвящением актрисе и новой площадкой для выступлений творческой интеллигенции. В настоящее время организаторы «Киноромана» ходатайствуют о проведении на «крыльце Изольды» детского театрального фестиваля «Ступени», который мог бы стать составной частью фестиваля кинематографического и театрального искусства «Изольда».

Таким образом, проведение музейных зрелищ не только вдохновляет посетителей мемориального зала «Кинороман. Влюблённые в кино» вернуться сюда за ощущениями, но и даёт импульс к тесному сотрудничеству с художественным отделом Дворца культуры химиков. Иными словами, не только музей расширяет амплуа, применяя метод театрализации и силы творческих коллективов. Дворец также расширяет амплуа, успешно осваивая направление исследовательской деятельности. В результате такого взаимообогащения рождаются новые виды музейных зрелищ, а с ними – интересные социокультурные проекты, которые становятся настоящим брендом города Дзержинска.

Список использованных источников:

1. Сгибова А.Ю. «Посетитель музея» и проблемы формирования музейной деятельности // Ценности и смыслы. – 2014. – №3 (21). – С.120-131.
2. Чечётин А.И. Основы драматургии театрализованных представлений: Учебник. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Изд-во «Лань», Изд-во «Планета музыки», 2016. – 284 с.
3. Чуракова Л.Л. Режиссура музейного зрелища // Я вхожу в мир искусств. – 1999. – № 12. – С.121-126.
4. Шляхтина Л.М. Современный музей: идеи и реалии // Вопросы музеологии. – 2011. – № 2 (4). – С.14-19.

Инна Валерьевна Шеховцова,
ведущий научный сотрудник
Художественного музея «Арт-Донбасс», г. Донецк

МУЗЕЙНАЯ ТЕАТРАЛИЗАЦИЯ КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ СОВРЕМЕННЫХ КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ: НА ПРИМЕРЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ «АРТ-ДОНБАСС»

Социальная миссия музея – явление исторически обусловленное, претерпевающее трансформацию. Особенно остро это проявляется во время военно-политических конфликтов, в таких условиях музейная миссия приобретает более значимый характер, чем просто транслятора духовных и материальных ценностей. Наблюдается тенденция, связанная с расширением сфер деятельности музея, поскольку существует потребность общества в культурном центре. Музей стремится привлекать, развлекать, информировать, быть приятным местом встречи, и в тоже время сохранять высокий культурный статус. При этом изменяется характер и значение педагогической составляющей в рамках музейной работы.

Следует отметить, что пространство современного искусства является креативной площадкой, открывающей новые возможности для посетителей. «Арт-Донбасс» был открыт сравнительно недавно в августе 2011 года, но благодаря различной направленности и событийности жизни музея, за музеем закрепился имидж культурного центра Донбасса [1]. Так, в художественном музее «Арт-Донбасс» ведётся очень интенсивная деятельность по организации культурного досуга жителей ДНР. Только за последний год было организовано свыше 40 выставочных проектов, в том числе в Донецке показаны передвижные выставки «Благоверные князья Петр и Феврония» и «Пейзажи Донбасса в акварелях». Ежегодно музей посещают более 100 тысяч человек, из них 60% это школьники и студенты. Проводятся экскурсии по музеинным объектам, комплексные экскурсии.

Сегодня тема расширения многообразия музейного пространства звучит весьма актуально. Функционирование музея только в качестве выставочной площадки уже недостаточно для усиления привлекательности потенциального посетителя. Музеи, работающие в современных условиях превентивности Интернета, ищут и находят различные способы увеличения посещаемости. Одним из таких направлений деятельности стала театрализация.

Процесс развития «театрализации» музейного пространства в художественном музее «Арт-Донбасс» идёт по разным направлениям. В «Арт-Донбассе» первыми элементами театрализации стало проведение мероприятий музея в исторических костюмах, приближенных к представленной на тот момент в музее темы. Так, в 2016 году на открытие выставки «Наш Пушкин» директор музея Екатерина Николаевна предстала в образе дамы пушкинской эпохи. На этой же встрече для усиления драматургической подачи материала о великом поэте А.С. Пушкина присутствовали дети в бальные платья XVIII века.

Кроме того, для большего усиления взаимодействия посетителей с музейными предметами была организована фотозона в стилистике пушкинских времен. В «Арт-Донбассе» применяется за счет расширения выразительных средств экспозиции посредством привнесения в неё элементов музыкального сопровождения, сенсорных и шумовых эффектов. Отдельное место в работе музея занимает интерактивность – непосредственное участие посетителей в постановке.

Но в полной мере театральными постановками можно назвать поэтический вечер Анны Ревякиной «Сигнатюр» в рамках арт-проекта «Следы» в январе 2014 года и поэтический вечер Виктории Степановой «Мысли ветра» в октябре 2016 года. На этих вечерах использовался синтез музыки, искусства и поэзии. Под звуки даффа, кахона и дарбуки (разновидности африканских барабанов) звучали пронзительные стихотворения. Все это способствовало еще большому погружению слушателей в текст произведений.

Музейные коммуникации охватывают все социальные слои, но все же на сегодняшний день наиболее востребованная и, бесспорно, перспективная область музейной деятельности – работа с детьми. Объединение взаимодействия музея и образования – отражение общей тенденции к интеграции различных сфер знания и деятельности [2]. Уже три года в «Арт-Донбассе» работает «Экспериментальная студия юного экскурсовода» [3, С. 111]. Перед началом ее работы директором музея Екатериной Калиниченко были поставлены познавательные и воспитательные цели: ознакомить как можно большее количество детей Донецкой Народной Республики с музейным делом, воспитание патриотических чувств, гордости за донецких художников. Ставились и развлекательные цели: использование театрализации, игровых моментов, музыкальных выступлений, совместное

чаепитие. Так, например празднование Масленицы в музее сопровождалось яркой презентацией масленичной бабы из блинов.

Итак, используя театрализацию, музей, объединяя просветительную и воспитательную цели, прививает любовь к большой и малой Родине, а также добивается решения повседневных задач: увеличения численности посетителей, расширения возможности экспонирования музейных предметов.

Список использованных источников

1. Голоха С. Арт-Донбасс: приют всех муз // Донецк вечерний. – №49(114) от 13 декабря 2017 г. – С. 8-9.
2. Таушканова А.О., Шанц Е.А. Музей как средство ориентации личности на культурно-исторические ценности // Педагогика: традиции и инновации: материалы II Междунар. науч. конф. (г. Челябинск, октябрь 2012 г.). – Челябинск: Два комсомольца, 2012. – С. 109-112.
3. Официальный сайт Художественного музея «Арт-Донбасс». URL: <http://artdonbass.ru/rus/project/shkola-ynogo-ekskursovoda-pervyy-den.html> (дата обращения 24.08.2018).

РАЗДЕЛ IV

Театральные приемы в музейной педагогике

Татьяна Владимировна Миронова,
методист по музейно-образовательной деятельности
отдела по работе со школьниками ФГБУК ГМПЗ
«Музей-усадьба Л.Н. Толстого "Ясная Поляна"»

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ТЕАТРАЛИЗАЦИИ В ДЕТСКИХ ПРОГРАММАХ МУЗЕЯ-УСАДЬБЫ Л.Н. ТОЛСТОГО «ЯСНАЯ ПОЛЯНА»

В настоящее время музей не просто хранилище ценностей, как материальных, так и духовных. Музей становится культурным центром, который сотрудничает со школами, вузами и другими образовательными учреждениями, организовывает циклы лекций, концерты, кинопоказы, дискуссии. Музей-усадьба «Ясная Поляна» давно является таким центром в своем регионе, вовлекая в культурные потоки представителей всех поколений. Здесь ежегодно проходят не только традиционные научные конференции, семинары, толстовские чтения, но и международные писательские встречи, фестиваль народного творчества и, наконец, театральный фестиваль «Толстой», который представляет зрителям постановки по классическим произведениям русской литературы, сыгранные в декорациях толстовской усадьбы.

В современной музейной практике уже стало, в сущности, нормой обширное использование театральных средств и элементов. Актуальность этой темы прослеживается уже два десятилетия в различных научно-исследовательских работах, обсуждается на конференциях и практических семинарах. Сейчас в контексте музея театрализация признается посредником музейной коммуникации, условием встречи и диалога человека – с культурой, с прошлым, с обществом, с самим собой. По результатам ряда исследований и обсуждений выделены несколько причин распространения феномена театрализации музейного пространства. Это в первую очередь потребность современного посетителя получить в музее не только знания, но и впечатления, ощущения, эмоции (так называемый, социальный заказ). Кроме того,

театрализация - это эффективный метод вовлечения и приобщения детей к музейным ценностям, раскрывающий потенциал экспозиции, путем эмоционального воздействия, а не дидактической, сухой подачей материала. Дети – это наиболее многочисленная и постоянная категория посетителей музея, однако работа с ними требует от музеяного специалиста новых форм и методов взаимоотношений. И здесь приходит на помощь научная дисциплина «музейная педагогика». Это интегративная наука, которая находится на стыке музееведения, педагогики и психологии, рассматривающая музей как образовательную систему. Ознакомление с деятельностью ведущих музеев России и мира свидетельствует о том, что образовательный потенциал музеев нынешнего дня имеет устойчивую тенденцию роста. Как культурно-просветительский, научно-методический, научно-исследовательский центр, музей предоставляет возможности для самых разнообразных форм работы со всеми социальными и возрастными группами. Музейно-педагогическая технология позволяет использовать инновационные методы в традиционных формах работы музея, в том числе и метод театрализации.

Зачастую сегодня понятие театрализации в музейной педагогике сливается с понятием интерактивности, которая также предполагает игровое взаимодействие детей с педагогом, друг с другом, их самостоятельную поисковую активность (например, с помощью путеводителей с заданиями).

Интерактивность музейной среды – важная тенденция активизации и оживления музейного пространства, которая только оформляется и осмысляется теоретически, а на практике широко и разнообразно представлена во всех сферах деятельности музея – в культурно-образовательных программах (интерактивные занятия, театрализованные экскурсии, ролевые игры, примерка костюмов), а также при разработке сопроводительных материалов – интерактивных зон, творческих заданий, интерактивных путеводителей.

Регулярная работа с детской аудиторией, а позже возникновение специального отдела, осуществляющего работу со школьниками в музей-усадьбе «Ясная Поляна», были обусловлены исторически, самой личностью, благодаря которой и возник наш музей. На сегодняшний день становится очевидным, что педагогическая теория Л.Н. Толстого о бережном, внимательном и любовном отношении педагогов к личности ребенка, его потребностям и интересам, его творчеству и любознательности приобретает новое значение в практике воспитания. Необходимо, чтобы музейный педагог не столько давал знания, сколько учил думать. Как заметил Лев Николаевич: «Важно не количество знаний, а качество их. Можно знать очень многое, не

зная самого нужного». Создавая специализированные образовательные программы, музейный педагог с самого начала продумывает, какова будет позиция ученика на занятиях. Он - не сторонний наблюдатель, а заинтересованный исследователь. От ученика требуется не запоминание прежде всего, а понимание и эмоционально-нравственная оценка.

В Ясной Поляне накоплен существенный опыт разработки и внедрения в практику музейно-педагогических программ, отвечающих потребностям сегодняшнего дня. Существуют несколько направлений работы с учетом изменения возраста и культурного багажа детей, от младшего школьного возраста до старшеклассников.

Особое место занимает работа с младшими школьниками. Многие писатели, педагоги, исследователи, деятели культуры отмечали, что этот возраст наиболее благоприятен для формирования личности. Толстой писал: «Во всякое время и у всех людей ребенок представлялся образцом невинности, безгрешности, добра, правды и красоты». Чувство красоты природы, окружающих людей, вещей создает в ребенке особые эмоциональные состояния, возбуждает непосредственный интерес к жизни, обостряет любознательность, развивает мышление, память, волю и другие психические процессы. На интерактивных занятиях в музее педагог старается поддержать и развить этот интерес, не заставляя, а направляя, оставаясь не руководителем-интерпретатором, а лишь помощником. Все занятия проходят в игровой форме, поскольку игра для детей – не развлечение, а естественный способ общения с окружающим миром.

В связи с формированием коммуникативной модели музея в современной культурно-образовательной деятельности применяются в совокупности традиционные и инновационные методы и формы, такие как театрализация, ролевая игра, беседа, погружение, музейные праздники и т. д.

Наиболее популярной и апробированной в нашем музее является музейно-педагогическая программа «Свет Ясной Поляны», задачи которой:

- познакомить ребенка с усадебной и музейной культурой на примере традиций семьи и усадьбы Л.Н.Толстого;
- сформировать целостное представление о музейно-усадебной среде;
- развить стремление и стойкий интерес к прекрасному;
- сформировать основы общей культуры ребенка;
- вызвать интерес к творчеству Л.Н.Толстого;
- поощрять творческую деятельность ребенка.

Основой этой программы стала система постоянных занятий с одной и той же детской аудиторией, то есть абонемент. Изначально особое место в занятиях

было отведено элементам театрализации, которые производят огромное впечатление на юных посетителей. На характеристике абонемента я остановлюсь подробнее.

Как известно, пожалуй, самой распространенной формой театрализации в музее является театрализованная экскурсия. Появление во время экскурсии в подлинных интерьерах среди подлинных вещей человека в старинной одежде позволяет посетителю смоделировать образ жизни определенного времени, а «ожившие персонажи» дают новые эмоциональные и коммуникативные ощущения. Первое занятие нашего абонемента называется «В кругу семьи». Экскурсию по мемориальному дому Толстого проводит музейный педагог, но в костюме знатной дамы, словно сошедшей со старинного портрета. Проводя ребят по уютным комнатам господского дома, она рассказывает истории о том времени, когда Лев Толстой был маленьким и в семье его ласково называли Лёвушкой. Погружение в прошлое оказывается настолько полным, что дети спешат сообщить ей о том, чего она никогда не знала – о квартирах, телефоне, телевизоре и компьютере. После занятия дети остаются в полной уверенности, что общались с человеком давно ушедшей эпохи, хорошо знавшим и любившим Толстого.

Естественно, мы не могли оставить без внимания школу Толстого, открытую им для крестьянских детей в усадебном флигеле, и его учебник, написанный в 1871-1872 годах. Рассказы из «Азбуки» («Филипок», «Косточка», «Лев и собачка» и др.) стали классикой детской литературы, на которой воспитывается каждое новое поколение. Появилось занятие «В мире «Азбуки» Л.Н. Толстого». Ребята оказываются на уроке в яснополянской школе. Они выполняют задания, которые когда-то давал своим ученикам писатель: чтение вслух, пересказ прочитанного, счёт, решение задач, писание на доске и т.д. Занятие ведет учитель, который мог бы помочь и Толстому вести уроки в школе. Для создания атмосферы старинной школы используются счеты с деревянными косточками, карта Российской империи XIX века, деревянная переворачивающаяся доска, гербарий, коллекция минералов, старинный славянский алфавит, который сравнивается с современным. На собственном опыте ребята могут убедиться, как трудно было писать пером и чернилами.

Среди различных тематических занятий особое место занимают народные праздники – Рождество, Масленица и Пасха. Главная составляющая праздника с точки зрения педагогического воспитания - радостная атмосфера, а радость есть основа для перспективного развития личности. Как писал в своем дневнике Л.Н. Толстой: «Дело жизни, назначение ее — радость. Радуйся на небо, на солнце, на звезды, на траву, на деревья, на животных, на людей... Нарушается

эта радость, значит ты ошибся где-нибудь — ищи эту ошибку и исправляй... Будьте как дети — радуйтесь всегда». Музейный праздник — это особая комплексная форма культурно-образовательной деятельности, в которой единой темой объединены элементы экскурсии и театрализованного представления.

На святочной неделе детей в музее ждут рождественские чудеса — настоящая «Рождественская сказка» (так называется занятие). Музейные педагоги не только рассказывают о традициях празднования Рождества в крестьянских и дворянских семьях, но и показывают кукольное представление в вертепе, а также предлагают ребятам поучаствовать в святочных гаданиях и играх. Нарядившись в забавные маски, все вместе отправляются колядовать в русскую избу, которая абсолютно копирует традиционный деревенский дом середины XIX века, и снаружи, и во внутреннем интерьере. Непосредственное участие детей в традиционных праздничных играх, обрядах, ритуалах помогает установить связь между поколениями, обеспечивает эмоциональное постижение народной культуры.

Через театрализацию праздников, обрядов, игр, народных традиций и фольклора в музейной среде не только создается активный эмоциональный настрой посетителей, но и происходит их проживание в культуре, за счет того, что человек становится непосредственным участником действия, а не просто зрителем.

Один из популярных праздников, проводимых с детьми в музее, — День рождения. В Ясной Поляне — это настоящий народный праздник, который проходит в атмосфере русской избы, с песнями и плясками под аккомпанемент русских народных инструментов. Здесь максимально используется метод театрализации и работают с детьми не профессиональные актеры-аниматоры, а обычные сотрудники музея. Тем не менее, благодаря их фантазии и энтузиазму такой праздник надолго запоминается детям.

Русскую избу очень часто в музее используют для проведения занятий с детьми, ведь по их словам «там всё настоящее»: «красный угол» с иконой, действующая русская печь, столы и лавки, необходимая утварь, сундуки с одеждой, детские игрушки. Естественно, без театрализации здесь тоже не обойтись. Детей встречает хозяйка в традиционном крестьянском костюме и рассказывает о своем доме. Чтобы лучше осуществить погружение в прошлое, хозяйка одевает мальчика и девочку в такую же крестьянскую одежду, попутно объясняя, как называются ее детали. Детям предлагают рассмотреть различные предметы обихода, обращая их внимание на выразительность формы, цвета, особенностей материала. Ребята должны представить себе, о чем рассказывают

эти предметы (для чего они служили, как выглядели их хозяева). А неожиданным помощником в разговоре становится местный домовой Кузя, который появляется словно из ниоткуда. Он начинает рассказ о своей любимой русской печке, о домашней утвари, раскрывает секрет плетения лаптей. В заключение хозяйка угощает добрых гостей чаем с пирогами и бараками, а заодно объясняет им правила поведения за столом и посвящает в традиции русского чаепития.

Домовёнок Кузя становится у детей одним из любимейших персонажей, с которым они встречаются в Ясной Поляне. На театрализованной экскурсии по заповеднику «Усадьба – маленький городок для большой семьи» он помогает экскурсоводу рассказывать о традиционном укладе усадебной жизни, а иногда и мешает своими веселыми шутками. Ребята чувствуют, что жизнь в Ясной Поляне проходила в гармонии с природой; прекрасные сады, парки, цветники создавали ощущение уюта, покоя и радости от окружающей красоты. Теперь для детей, целый год посещавших музей, в Ясной Поляне не остается неизвестных уголков. Довольные, но немного уставшие маленькие путешественники в конце занятия могут отдохнуть, прокатившись на лошадках из яснополянской конюшни.

Полностью театрализованным представлением является новогодняя программа «Детские ёлки в Ясной Поляне». В компании сказочных героев ребята отправляются в увлекательное путешествие по усадьбе, где их ожидают разные приключения и сюрпризы на пути к цели – новогодней ёлке, а волшебная зимняя природа помогает полностью погрузиться в сказочную атмосферу праздника.

В конце мая проходит итоговое занятие, когда собираются вместе все учащиеся и педагоги, занимающиеся в течение года по музейной программе «Свет Ясной Поляны» (это около 250 человек). Для них сотрудники отдела по работе со школьниками показывают кукольный спектакль по мотивам детских сказок Л.Н.Толстого. Представление кукольного театра в музее – это сейчас одна из популярных форм театрализации.

Совершая небольшой экскурс в историю, стоит вспомнить, что любительский театр начал входить в культурный быт дворян еще в начале XIX века. Не обошло это увлечение и семью Льва Николаевича Толстого. Костюмированные маскарады для взрослых, а затем и для детей долгие годы были обычной формой досуга в Ясной Поляне. Особенно увлекалась постановкой домашних спектаклей жена писателя Софья Андреевна, вовлекая в этот творческий процесс и своих детей, и гостей усадьбы, и Льва Николаевича. Она вспоминала, как специально для народного представления сочинила

сказку. Были куплены небольшие дешёвые куколки, сделаны декорации из картона. Кукольный детский спектакль был поставлен женой писателя как для своих детей и племянниц, гостивших в то время в Ясной Поляне, так и для крестьянских детей. Можно сказать, что театрализация естественным образом становилась частью яснополянской усадебной жизни и была обусловлена исторически.

По окончании всего цикла занятий мы проводим анкетирование среди учащихся. Задаем несколько вопросов, в частности «Как изменилось твоё отношение к музею?» Ответы были иногда самыми неожиданными. «Раньше мне не нравилась Ясная Поляна, а теперь, когда я вырасту, хочу работать в Ясной Поляне». «Мне было очень интересно, очень удивительно». «Сначала мне казалось, что там скучно, а оказалось весело». «Я думал, что там многие люди злые, а сейчас я это отрицаю». «Появился интерес к старинной жизни». «Мне захотелось узнать о своих знаменитых земляках». «Музей надо беречь. Он стал для меня более близким и понятным». «Раньше я считал, что посетить музей хватит и одного раза, но вышло, чтобы узнать все его тайны, надо ездить много раз». «Раньше я как-то даже не думал об этом музее. Но теперь для меня открылся целый мир».

Таким образом, масштаб и разнообразие работы музея очевиден. Будут появляться все новые формы, использоваться различные средства. Так или иначе, каждый музей интересен, в сущности, своей уникальностью: музейной среды, методов построения экспозиции, музейных программ, работой с юными и взрослыми посетителями. Объединяет же их одна цель – сохранение памяти, передача наследия, формирование исторического самосознания. Идеи, возникающие в сфере этой деятельности, и формы их воплощения чрезвычайно многообразны. Театрализация становится одним из приоритетных методов в экскурсионно-просветительской и педагогической работе музеев. Она помогает не просто предъявить посетителю предметный мир прошлого, но вовлечь его в действие. Результатом этого является ощутимое повышение статуса музеев и, как следствие, – повышение интереса к ним.

Список использованных источников

1. Карманов А.В. Организация интерактивной музейной среды: от методов к моделям // Вопросы музеологии. СПб, 2012 № 2 .
2. Никифорова А.А. Музейная театрализация как способ трансляции культурного наследия / XXIII Ершовские чтения: сборник научных статей. Ишим, 2013.
3. Шляхтина Л.М. Основы музейного дела. Теория и практика. - М.: Высшая школа, 2005.
4. Юхневич М. Театрализация в музейном пространстве: за и против /М. Юхневич // Музей: научно-практический журнал. М., 2011 № 7 .

Рута Карклиня,
руководитель
Музея Кришьяниса Барона,
г. Рига

«ЧТО РАССКАЗЫВАЛА МАМА?» ИГРА БИОГРАФИЧЕСКИХ ФАКТОВ К. БАРОНА КАК СРЕДСТВО САМОИДЕНТИФИКАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ В ИСТОРИЧЕСКОЙ И СОВРЕМЕННОЙ СРЕДЕ

Для каждого латыша имя Кришьяниса Барона – символ латышской идентичности. Это – человек, который более 40 лет своей жизни безвозмездно посвятил собиранию, систематизации и изданию народных песен (Латышские дайны 1894 – 1915). Никому в Латвии не надо объяснять, кем был и что сделал этот человек.

Однако, менее известны те страницы жизни Кришьяниса Барона, когда он учился в Дерптском университете (сейчас Тарту, Эстония). Годы учебы в Дерпте для Кришьяниса были не только временем получения знаний, но и годами формирования личности и укрепления осознания латышскости. С увлечением в это время Кришьянис Барон развивает свои различные таланты – пишет научно-популярные статьи, стихотворения, оценивает фольклор, правда, не латышский, а эстонский. Он – в поиске своего настоящего места в жизни.

Удивительно то, что уже в возрасте 23 лет (!) Кришьянис Барон написал и издал книгу (1859 г.) по географии тогдашней Балтийской губернии (Kurzemes, Vidzemes un Igaunijas). Название этой книги «Описание нашего отечества».

Это первый труд, написанный латышом, в этой области науки. В своих «Воспоминаниях» (1924) Барон называет свой труд физической географией. Это определение полностью соответствует первой части книги.

В разделе физической географии он дает сведения о границах, приводит данные о численности населения, знакомит с возвышенностями, водами, административным делением, городами, флорой и фауной, на основании достаточно подробных метеорологических данных сравнивает местный климат с соответствующими условиями Москвы, Петербурга, Германии, Франции, Англии. Кришьянис Барон, указывая, что такие сведения очень нужны, призывает образованных латышей к участию: «Да пусть не заботит их то, что некоторые знания будут слишком чужды читателям: хоть даже и пара сотен человек не воспримет их, да ведь найдутся же такие, кому знания эти помогут

открыть глаза и вознести мысли и разум, а такого начала будет достаточно, потому что любое начало сперва невелико, но затем непременно идет в рост».

У книги есть приложение «Народы Курземе, Видземе и соседних земель, их нравы и языки». В приложении определено место латышей среди других народов, подчеркивается великий возраст латышского языка. Кришьянис Барон указывает на долг каждого латыша прославлять свой язык, поэтому «достойны осмеяния те латыши, которые стыдятся своего языка, особенно, образованные, так как их долг быть примером для тех, кто еще не образован».

«Латышский и литовский языки, будучи особенными и весьма древними, тем заслуживают известности и большого уважения, что из всех европейских языков они ближе всего стоят к древнему языку Санскриту, который уж более 2000 лет не звучит из уст людских, а в наше время встречается лишь в индийских священных книгах. Теперь-то можно ясно видеть, насколько глупы те, кто гнушается Латышским языком или же стыдятся быть Латышами.»

Биограф Кришьяниса Барона Артур Бауманис пишет: «Иными словами, латышский язык обладает всеми теми качествами, которые способствуют его употреблению среди интеллигентных людей».

«Тогда и откроются глаза у тех бестолковых людей, что во вред своему народу стыдятся быть латышами, едва научившись мало-мальски болтать по-немецки», – пишет Барон.

В свою очередь Артур Бауманис делает вывод: «его (Кришьяниса Барона) единственной целью было поднятие латышского духа во всех направлениях; выбирая свободу духа для латышей, он придерживался взгляда, что латышам, которые в то время по образованности оказались позади некоторых народов Европы, необходимо без задержки нагнать упущенное, интенсивно усваивая все то, что в мире доказало свою полезность. Если знания были полезны немцам, они полезны и латышам.»

«Описание нашего отечества» Кришьяниса Барона считается одним из самых первых объективных трудов научного содержания на латышском языке.

Кришьянис Барон, руководствуясь житейской мудростью древних греков, старается сам проверить все то, о чем собирается писать. Летние каникулы он решает посвятить научным целям, путешествуя по родной земле. К тому же, у него совсем нет средств, чтобы после учебного года вернуться в Дундагу. Чтобы быть действительно правдивым в обзоре родного края и описывать увиденное своими глазами, он отправляется домой пешком.

Поэтому предлагаю тебе, читатель, отправиться в увлекательное путешествие, в результате которого появилась первая, написанная латышом,

книга по географии. Об этом переходе длиной более чем 1000 километров Барон образно рассказывает в своей книге воспоминаний (Воспоминания Кришьяниса Барона с различными приложениями, обобщила Лина Барона, 1924). В эти годы у него еще остались в памяти яркие воспоминания о путешествии.

Мне самой пришлось побывать во многих упоминаемых Бароном местах. Конечно, изменились дороги, названия мест, некоторые упоминаемые места больше не узнаемы. Но есть ЧУВСТВО, НАСТРОЕНИЕ! Присутствие далеких лет ... Возьми и Ты в руки эту книгу и путешествуй! Во времени и пространстве и в Латвии!!! В 21 веке ты получишь то сердечное видение, которое было присуще нашим далеким предкам.

Курземе Барону было уже знакомо. Родился он посреди Курземского округа в Струтеле, детские годы провел в Иле, начальную школу посещал в Добеле (где получил первый жизненный опыт, каким не должен быть учитель), затем переселился в самый северо-западный конец Курземе – в Дундагу. Посещал уездную школу в Вентспилсе, а затем гимназию в Елгаве. Между этими упомянутыми местами немало ему пришлось поездить туда-сюда. Нередко навещал брата Ансиса, который жил у литовской границы.

Видзeme, в свою очередь, была совершенно чужим краем. Только проезжая в почтовой карете из Риги в Дерпт, Кришьянис мог наблюдать природу и людей Видземе.

Итак, чтобы лучше познакомиться со своей родной землей, Кришьянис Барон летом 1858 года в течение пяти недель проходит пешком от Дерпта до Дундаги. Путешествовать в одиночестве он не настроен. В путешествии по эстонской части пути у него в попутчиках студент-физик Юрис Калныньш. Однако, в Валке они расстаются, так как Калныньш отправляется к родителям в Эвели. В Валке Барон отыскивает учительскую семинарию. Как известно, руководитель учительской семинарии в Валке - Янис Цимзе, а помощником учителя работает Екаб Звайгзните. Позже они с Бароном встречаются в Петербурге при совместной работе по поднятию латышского духа в газете «Pēterburgas avīzes». На сей раз Барона увлекает игра Звайгзните на органе. В памяти осталось заполнение пространства чудесными звуками музыки, которые порождала мастерская игра молодого помощника учителя. В семинарии уже начались летние каникулы и в пустых коридорах семинарии звуки органа раздавались особенно красиво. Барон отправляется дальше, окрыленный искусством. Между прочим, большую часть пути Барон измеряет шагами. Иногда он за день мог пройти до 70 км и вечером вовсе не выглядеть усталым.

Племянник Карлис Трейерс и другие, которые ходили вместе с ним, когда Барону было уже за 60, удивлялись его выносливости.

Из Валки Барон идет в Смилтене и потом в Вецпиебалгу. Эта округа особенно привлекает Барона.

Жители Пиебалги по говору и укладу жизни отличались от своих соседей и были известны как торговцы-разносчики, продающие изготовленные собственноручно ткани.

В какой-то четверг вечером молодой Дерптский студент пришел в церковную корчму Пиебалги. Позднее Барон вспоминает, что хотел увидеть жителей Пиебалги вместе, ведь по рабочим дням в провинции рабочий люд трудится по пашням и лугам. Надо было дожидаться воскресенья, когда прихожане собираются либо в церкви, либо в церковной корчме. А что делать до воскресенья? Понятно, что разносторонне образованному и интересующемуся всем путешественнику Барону не надо долго искать занятие. Так и быть! Надо обойти округу, может быть, найдутся какие -нибудь интересные растения, подходящие для гербария. Во время всего длинного путешествия Кришьянис охотно обращал внимание на растительный мир отечества. Однако, природа берет свое, вскоре ботанические навыки Кришьяниса пригодятся ему, чтобы порадовать местных прекрасных девушек.

Пришло воскресенье. Народ собирается в корчме и в церкви, демонстрирует все самое достойное, что только могут показать жители Пиебалги - стройные осанки, красивые одежды, видные жены и языкастые мужи - все чужаку кажется интересным, достойным внимания, своеобразным.

Кришьянис заходит и в церковь. Как во всех сельских церквях справа скамьи для мужчин и слева для женщин. Ряды скамей заканчиваются у входных дверей высоким столбиком. Каждый мужчина перед тем, как сесть на скамью, надевает свою шапку на этот столбик. Так, собирается целая кипа шапок. Барон тоже соблюдает этот обычай и укладывает свою яркую студенческую шапочку поверх всей кипы. Служба продолжалась не слишком долго, так как в тот день священнику надо было еще совершить обряд крещения пары ребятишек. Прихожане выходят из церкви, но уходить сразу же домой не торопятся. После удовлетворения своих духовных потребностей в церкви они вне церкви, собравшись в кружки, обсуждают свои текущие нужды. В этой пестрой толпе к юноше приближается и приветствует его какая-то довольно немолодая женщина. Это была незамужняя сестра священника, занимающаяся его хозяйством. Ее внимание привлекла яркая студенческая шапочка. Госпожа Шиллинга приглашает Барона поехать с ней и погостить в имении священника.

Дерптские студенты, проезжая через Пиебалгу, обычно так поступают. И нынче в имении гостит один кандидат теологии, обрабатывая свою письменную работу. Барон, ни мало не смущившись, а даже наоборот, с радостью принимает приветливое приглашение. В то время как священник занят своими служебными делами, Барон с приветливой госпожой отправляются в экипаже в близлежащее имение священника. Вскоре прибывает священник и тогда все садятся за богато накрытый стол.

После обеда священник уходит на заседание руководителей какой-то братской общины. Барон хотел пойти в церковную корчму, где осталась на хранении его дорожная сумка. Но госпожа Шиллинга послала за сумкой дочь. Переночевав в имении священника, Барон на следующее утро отправился дальше, с благодарностью попрощавшись с гостеприимными хозяевами.

Кришьянис далее идет в Эргли, где обычно летом проживал друг Барона по корпорации студент медицины Янис Юрьянс. Жизнь студентов во все времена была полна шуток и озорства. Оба юноши обходят окрестности. Юрьянс охотно наслаждается пивком (Барон тоже раз-другой не отказывается от разведенной бражки), поэтому во время экскурсии происходит знакомство с окрестными кабачками. Однажды они встретили в корчме профессиональных пильщиков бревен. В разговоре с ними Юрьянс поинтересовался, сколько бревен они могут распилить за день. Те назвали какое-то большое количество бревен. Но разогретый пивом Юрьянс посчитал это количество маленьким. « Я со своим другом за летний день напилио вдвое больше», - сказал он, кивнув в сторону Барона. Пильщики посчитали, что это невозможно, но Юрьянс уперся и предложил поспорить на 10 рублей, которые он сейчас передает корчмарю, и им предложил поступить также. Он готов в имении приступить к работе и доказать свое утверждение. Все это Юрьянс заявлял с такой уверенностью, что такие бравые прежде, пильщики сникли и от спора отказались. Они между собой обсудили, « кто их знает этих умников, какими пилами они работают». Таким образом, десять рублей, которые Барон, с детства воспитанный в бережливости, считал уже пропавшими, остались в кармане путешественников.

Вместе с Бароном Юрьянс едет на лошади в Крустпилс; у Глазманки они переправляются через Айвиексте. Ночуют они в корчме (опять!) недалеко от Даугавы, утром расстаются - Юрьянс на лошади отправляется вверх по берегу Даугавы, а Барон - пешком вниз. Вскоре он добирается до устья Айвиексте.

Вот опять (уже второй раз) надо переправиться через большую реку. Студент высматривает какого-нибудь лодочника, чтобы переправиться. Замечает мужичка в лодке. На просьбу юноши перевезти, тот отказывается, так

как ему строго запрещено переправлять путешествующих, право переправы принадлежит какому-то еврею, который арендует мост у Глазманки. Что делать? Идти три версты вверх по берегу Айвиексте до Глазманки, а оттуда обратно по правой стороне реки вниз до Даугавы? Такой кусок идти зазря из-за каких-то там глупых прав? Удивительным образом в этот раз опять помогла яркая студенческая шапочка Барона. Лодочник, пристально посмотрев на шапочку, говорит : « Однако вас я могу переправить, так как нам приказано дорожных инженеров переправлять без задержки в любом месте и в любое время». Так, в очередной раз Барона принимают не за того, кем он на самом деле является.

В то время только еще проектировали и размечали новую железную дорогу, и лодочник принял молодого щегольского господина по красочной шапочке за дорожного инженера. О! Святая простота! Между прочим, когда в старости Барон жил в Агенскалне на улице Дартас, он тоже был принят за дорожного инженера. На сей раз, правда, не из-за шапочки, а из-за деловых вопросов, которые он задавал дорожным рабочим. Но вернемся вновь на тропы юношеского путешествия.

Барон ночует в корчме Стуканя (Plaviņu), на следующий день переправляется через Даугаву и, продолжая путешествие строго вдоль левого берега, карабкается по кручам и добирается до Сеце. Наступили Яновы дни. Их Кришьянис проводит у своего бывшего школьного учителя из Кубеле Фр. Малберга, который теперь заведует школой в Сеце.

После Яновых дней дорога идет дальше в Кокнессе. В этой красивой местности Барон проводит несколько дней и подробно осматривает окрестности. Ему кажется привлекательной глубокая , подобная оврагу , долина реки Персе. Летом в ней мало воды, но местами имеются естественные бассейны, в которые с одного конца вода втекает, а с другого - лишняя вода вытекает. Появляется желание искупаться в прохладной воде одного из таких бассейнов. И будочка есть, где переодеться. Задумано, сделано! Сидящий в бассейне купальщик вдруг слышит голоса приближающихся людей. Он раз, два – и в будочку, пока отдыхающие подходят к бассейну. Находящийся в будочке, Кришьянис чувствует себя как арестованный. Однако, любопытство победило стеснительность и захотелось нарушивших его покой не только слышать, но и видеть. Над дверью была широкая щель. Купальщик подтянулся, чтобы посмотреть в щель. Вот незадача! Нечаянно он дотронулся до незапертой двери и та отворилась. Непрошенные гости быстро удалились. Освободившийся из-под ареста, студент отправился к месту, где лежали его вещи, и, закинув

дорожную сумку за спину, покинул Кокнессе. Теперь путь Кришьяниса Барона лежал через Яунпилс в Сигулду. Там он проводит целую неделю, осматривая живописную долину Гауи и оба ее берега между Сигулдой, Кримулдой и Турайдой.

Наступило воскресенье. Прибыло много публики. Видны были разнообразные интересные картины. Кришьянис встал рано, надел свежевыстиранные белые брюки, унаследованные от дяди, и отправился посмотреть Ригу, потому что кто-то сказал, что из Сигулды через пологую долину можно увидеть башни Риги. Чтобы рассмотреть Ригу получше, путешественник взобрался еще и на высокое дерево. Однако, на сей раз не повезло - плотная дымка покрывала ближнюю долину и, ничегошеньки не увидев, Кришьянис стал спускаться вниз. У дерева близко от земли веток не было. Упираясь ногой на сучок последней ветки, Кришьянис спрыгнул на землю. Но предательский сучок зацепился за штанину и разорвал ее от щиколотки до самого верха.

В таком плачевном виде, скрываясь и избегая гуляющей вокруг публики, добрался он до дома, который опять был в корчме, и где, по счастью, были в запасе еще другие - целые брюки.

В середине лета, когда душа ликует, время бежит быстро. Жаль было расставаться с этим прелестным уголком земли. К тому же, в последний момент Кришьянис вспомнил, что в находящееся поблизости от Турайды имение Эйкажи необходимо передать письмо. Эйкажи, как место проживания, выбрала и обустроила себе старая хозяйка имения Бирини графиня Меллина (урожденная фон Пистолкор). В имении Бирини жил со своей семьей ее единственный сын и наследник. Он, по-видимому, из-за денег женился на воспитаннице Штиглица, что, какказалось, было не совсем по нраву старой госпоже. Единственная дочь старой госпожи была выдана замуж в эстонскую часть Видземе вблизи Дерпта, где и проживала постоянно в городе. Там Барон и познакомился с обеими дамами, матерью и дочерью. Старая госпожа однажды приехала навестить дочь, которая жила в том же доме, где была квартира студента. Молодая госпожа, чтобы удобнее принять мать, попросила его уступить ей на время его квартиру, а ему самому пожить в какой-нибудь другой квартире в этом же доме. Услужливый студент охотно согласился. После отъезда старой госпожи он за свое отзывчивое сердце получил не только слова благодарности, но и красивые гардины для окон и другие прекрасные предметы и устройства.

Отправляясь в путешествие, Кришьянис пообещал, что несомненно посетит также Видземскую Швейцарию – Сигулду, Кримулду и долину Гауи. « Ну, в таком случае, – сказала молодая госпожа Пистолкор, – вы сможете завернуть в Эйкажи и передать моей матери письмо, пусть ждут меня в гости».

В пути прошло уже четыре недели и, когда письмо наконец было доставлено, оказалось, что дочь уже сама побывала у матери. Но это вовсе не испортило радости встречи. На следующий день, расставшись с гостеприимными хозяйками, закинув за спину хранившийся в Кримулдской корчме дорожный узелок, Кришьянис Барон продолжает задуманный, теперь уже однообразный и скучный путь. С попутчиками все же было бы веселее! Через некоторое время вдали замаячили силуэты двух путников, которые свернули в первую же корчму. Студент ускоряет свои шаги в надежде встретить замеченных путников там. До корчмы еще большой кусок пути, и Кришьянис видит, что путники уже выходят и идут дальше. Надо прибавить шаг, чтобы догнать их в следующей корчме. К счастью, вскоре это удается. Путники тоже не хотели этим вечером идти дальше, так как вблизи Риги небезопасно. Недавно здесь убит и ограблен какой-то проезжий. Решают провести ночь в корчме, а с утра пораньше отправиться дальше.

В разговоре Барон выясняет, что оба его попутчика - молодые учителя Кактыныш и Цаунитс, что у Цаунита в Риге брат – учитель в школе при церкви Мартиня. Когда у Барона интересуются его профессией, в ответ звучит, что он торговец, которого только что приняли в Риге на место подмастерья в лавке. Это уже прямо авантюрные речи!

Из корчмы в Кримулде они идут прямо в Ригу.

В Ригу пришли ко времени завтрака. Зашли в какой-то ресторан отведать чашечку кофе. Они еще сидели за столом, как дверь стремительно отворилась и вошел статный молодой мужчина в форме почтового служащего. Увидев Барона, он поздоровался и сказал : « Тебя так долго держали в университете карцере, что ты только что заявился в Ригу?» Это был давний школьный товарищ Барона -Михайлов. Выпив стакан вина и закусив кусочком колбасы, он поспешил уйти. Так плутовство Барона стало известно его попутчикам.

Однако же это не помешало продолжить путь в благодушном настроении и посмеяться над врожденной греховностью человеческой натуры.

Далее путь из Риги ведет в Курземе. Кришьянис решает отправиться в сторону дома в Дундаге самым прямым путем.

Поутру надо было опять зайти в какую-нибудь корчму утолить жажду и перекусить. К столу подсел любопытный корчмарь и поинтересовался

«профессией». Опять! Что теперь выдумает Барон? На этот раз он представляется подручным мельника. «Так я и думал, – радостно воскликнул корчмарь, – Я новичок в этой же профессии!». Указывая через окно на ветряк, продолжил: «Эту мельницу я только что построил. Она еще не полностью оборудована. Мне нужен кое-какой совет. И счастливый случай в нужный момент посыпает мне обученного мельника. Будьте так любезны позже пойти со мной на мельницу . чтобы высказать свои соображения и дать советы.» Наконец-то, хитрец попадает в собственную ловушку! К счастью, у корчмаря нашлись срочные дела вне дома. А у Кришьяниса был повод не задерживаться долго в корчме и отправиться дальше. К вечеру попадается следующая корчма, где можно остаться ночевать. В большой комнате корчмы в углу работал какой-то портняжка (ученик). У студента в голове опять причуды! Шутки ради и желая поддразнить портняжку, Барон велел тому показать свою работу, правильно ли пошито. Ученик почтительно послушался и принес часть сшитой одежды. Рассмотрев работу, «мастер» похвалил, кое-что немного покритиковал. Вскоре пришел молодой мужчина и стал радостно приветствовать собрата по ремеслу: «Мой ученик мне только что рассказал, что господин рижский портной осмотрел его работу и поучил, как надо шить». Что же, надо опять принимать новые условия игры. Сельский портной был очень говорлив. Рассказал, что он во всей округе единственный настоящий портной, что работы у него полные руки.

У него несколько учеников, которых он разместил в разных местах и наблюдает за ними, обходя их всех по очереди. Сам он работает недалеко отсюда. Затем последовало предложение остановиться здесь у него в качестве друга и соратника. Он будет обеспечивать работой, а новый компаньон, как городской портной, будет знатоком новейшей моды. Когда «мастер» призадумался, портной добавил, что общественная жизнь здесь оживленная, местные люди довольно зажиточны. И молоденьких девушек достаточно, чтобы полюбезничать и потанцевать. Как ни заманчиво было предложение, пришлось от него отказаться! Нет, нет!

В Струтеле Кришьянис гостит у своей крестной – жены дьякона Гутманиса, которая жила в Вате у самой церкви Струтеле. Затем с ее сыном, который выучился на учителя, уезжает в семинарию Ирлавы. Поскольку он побывал в семинарии в Валке в Видземе, то не мог пропустить семинарию в Курземе.

Далее из своих родных мест Барон пешком отправляется прямо в Талси. По пути его догоняет какой-то ездок. Приветливо поздоровавшись, он интересуется, куда идет юноша, и услышав, что в Талси, придерживает коня и

предлагает присесть к нему на повозку, так как он едет туда же и может путника подвезти.

Из дальнейшего разговора можно понять, что приветливый ездок принял попутчика за одного помощника писаря, который два или три года тому назад ушел из волости в Ригу. Ездок много что рассказал о переменах с тех пор в волости и хотел бы послушать, как обстояли за это время дела у писаря. Тем временем прилежная лошадка довезла их до Талси, где путники и расстались. Слава Богу, это избавило Барона от придумывания новых небылиц.

Остановившись в месте, куда обычно заворачивали ездоки из Дундаги, оставил там свою дорожную сумку, путешественник в шляпе на голове, в круглом плаще-накидке на плечах и с крепкой палкой в руках отправился побродить по немощеным улочкам городка. Лавочники из-за отсутствия покупателей скучая стояли или сидели у дверей лавок. Когда Барон проходил мимо одной из таких торговых лавок, ее хозяин вежливо поприветствовал прохожего, назвав его своим « соотечественником». «Уже по вашей одежде, – сказал он, – я сразу же понял, что вы из Венгрии. Сам я уже довольно давно из Австрии, поселился на житье здесь и, слава Богу, у меня все удачно получилось». И так далее.

Лавочник пригласил студента к себе в комнату, так как хотел услышать что-либо о своей далекой родине – Австрии. К счастью, Барону было что рассказать. Тогда для Австрии были тяжелые времена, война с Францией и Италией, в которой Австрия потерпела поражение и потеряла свои провинции, населенные итальянцами. За ходом этой войны Барон внимательно следил и поэтому многое мог рассказать, чему « соотечественник» был очень благодарен и угостил тем лучшим, что у него было под рукой.

На следующий день ему подвернулся какой-то ездок из Дундаги. Без каких-либо препятствий он подвез Кришьяниса до дома. Все путешествие длилось целых пять недель.

Так, мы вместе с молодым студентом Кришьянисом Бароном прошли по дорогам одного его летнего путешествия. С завидным чувством юмора он описывает увиденное. И чуть ли не символически следует воспринимать случавшиеся в путешествии ситуации, когда ему приписывали самые разные профессии, занятия и даже национальности. Одаренному открытым сердцем и умом Кришьянису Барону совсем не трудно было вживаться в разные роли. Ему есть, что сказать и портному, и перевозчику, и бывшему подданному Австрии.

В жизни много путей, по которым мы можем отправиться дальше. И не всегда выбранный первый путь будет самым истинным и правильным. Все-таки, самое главное то, что человек из этих жизненных путей унаследует, получит, поймет и чему научится. Каждый день несет новые возможности и новый опыт. Кришьянис Барон тоже умел это оценить.

Впечатлениями и наблюдениями в своем путешествии Барон был полностью удовлетворен. Главное, вступая в контакты со многими и разными людьми в различных обстоятельствах, он учился осознанно познавать и оценивать как других, так и себя.

Находясь сознательного возраста среди народа, воспринимая глазами и ушами струны души народа, Кришьянис Барон смог стать КРИШЬЯНИСОМ БАРОНОМ с большой буквы, легендой, который трудом всей своей жизни воздвигнул прекрасный памятник творческому духу своего народа, своему языку и своей Богом данной отчизне.

Ксения Вадимовна Бабкина,
старший научный сотрудник,
Надежда Леонидовна Малышева,
экскурсовод Воронежского областного художественного
музея им. И.Н. Крамского

«TABLEAUX VIVANTS» КАК ПРИЁМ ПОГРУЖЕНИЯ ДЕТСКОЙ АУДИТОРИИ В ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ВОХМ им. И.Н. КРАМСКОГО

Если мы обратимся к «Энциклопедическому словарю» Ф.А. Брокгауза и И.А. Эфрана, то найдём следующее определение термина «tableaux vivants»: «составленные из живых лиц группы в подражание писанным картинам или скульптурным произведениям» [1]. «Tableaux vivants» было популярным развлечением в аристократической среде по всей Европе с конца XVIII века. За основу визуализации брались известные эпизоды из истории, литературы, живописи. Из-за необходимости проведения антрактов между сменами композиций вечера «живых картин» были лишены особой атмосферности и теплоты. Действительное чувство замещалось театральной деланностью и наигранностью. В эпоху романтизма в католических странах Европы распространилась мода на постановку сцен из библейских сюжетов по картинам известных художников. В частности, «живые картины» ставились по росписям «Ватиканских лож» (Библия Рафаэля). Эта традиция подтверждает связь театра и церкви, которая со временем была утрачена и не нашла места в современном мире.

В начале XIX века, наряду с литературными играми, такими как буриме и шарады, в салонное общество России приходит увлечение «живыми картинами». Среди первых сведений об этом упоминает французская художница Элизабет Виже-Лебрен, жившая в Санкт-Петербурге в период с 1795 по 1801 годы. Постановка «живых картин» была частью маскарадно-развлекательной культуры. Хозяева и гости (в основном молодёжь) инсценировали сюжеты известных литературных и живописных произведений. Сцены были немыми, а позы участников застывшими, что позволяло дамам и кавалерам продемонстрировать свою грацию и пластику. Постановка «живых» картин происходила спонтанно в течение вечера, различные предметы становились реквизитом. Участники импровизации, в компании от двух до семи человек, предлагали зрителям отгадать сюжет, название и имя автора

ожившей картины. Детям предлагалось «оживить» сценку из известной сказки. Картины, ставившиеся на семейном празднике, сюжетно связывались с торжеством.

Деятельность в таких постановках давала участникам возможность «стать другим», вжиться в роль персонажа с живописного полотна. Свобода, непринужденность, веселье, возможность проявить фантазию – то, что делало «живые картины» популярным развлечением в сфере интеллигенции. Хорошо известные всем присутствующим мифологические и религиозные, литературные и исторические сюжеты брались за основу «живых картин».

Со временем к постановке «живых картин» стали относиться более серьезно: рисовались декорации, подбирался реквизит, мастерились костюмы. В ходе представления участники под музыку выходили на сцену, располагались сообразно композиции задуманного сюжета и замирали. Либо с рамы сдергивали занавес – и перед зрителями представляла уже застывшая композиция. «Доведенные до автоматизма умения и навыки (что напоминает механическую куклу или движения сумасшедшего), а также сам процесс (кружения в танце, «обмирания» в живой картине, игры в домашнем спектакле, беседы-состязания, вышивания и т.п.) позволяли развлекающейся публике испытать тот душевный подъем, что сродни состоянию, описанному Вяземским: «я весь тут», «я делаю своё дело». Но именно в это время человек как раз и отсутствует в мире, полностью погружаясь в некий экзистенциальный «поток», который и есть в данном случае вся жизнь – её цель, единственно возможная и самая желанная на настоящий момент форма...» [4, С. 171]. Возможность выйти за рамки обыденности и повседневности казалась привлекательной скованному строгими правилами этикета дворянству.

Русский культуролог, семиотик, литературовед Ю.М. Лотман пишет о взаимосвязи сцены, театра и реального (бытового) поведения людей начала XIX века. К этим двум составляющим он добавляет живопись и говорит о четкой ориентации спектакля на чисто живописные средства: например, деление спектакля на отдельные своего рода «кадры». Каждый из них сценически оформлен, как живописное полотно в раме, и строго выверен композиционно. Именно этой взаимосвязью жизни и театра Ю.М. Лотман обуславливает распространение такого рода зрелища как «живые картины» – «спектакли, действие которых составляло композиционное расположение неподвижных актеров в сценическом кадре» [2, С. 200]. Как и в живописи, движение передавалось посредством динамических поз застывших фигур. Движение зритель воссоздавал в своем сознании.

Профессиональные живописцы и художники-дилетанты сочиняли свои «живые картины». Так, К.Е. Маковский, прежде чем писать полотна, выстраивал домашние «живые картины». Это позволяло художнику представить историческую картину как застывшую сцену. Он искал своих моделей повсюду – и среди вельможей, и среди конюхов. На «живые картины» Маковского приезжали смотреть представители петербургской интеллигенции, которые позже узнавали в новом полотне художника некогда увиденную в его квартире «живую картину». Был случай, когда К.Е. Маковский решил поставить живописную композицию «Портрет жены художника», посвященную работе П.П. Рубенса в своей мастерской. Нидерландского живописца, его музу играли сам К.Е. Маковский и его жена Юлия Павловна в красном берете с белым пером (точно повторяя образ Елены Фоурмен), позировавшая в стильной раме.

В современном мире всё более популярным становится кинестетическое (тактильное) обучение. Поэтому постановка «живых картин» как метод изучения искусства весьма распространена в сфере музейной педагогики. Детям сложно воспринимать информацию только вербально, внимание концентрируется в течение недолгого времени. В игровой форме дети легче усваивают истории, которые художники отражают через изобразительное искусство. Через движение дети лучше понимают сюжет, внимательнее рассматривают картину, изучают каждого персонажа: в какой позе он находится, во что одет. На собственном опыте юные посетители музея могут убедиться в тех переживаниях, которые испытывают персонажи разных картин.

Склонность детей к фантазированию, к придумыванию и восприятию обыденных вещей в качестве волшебных, наделение предметов дополнительными или прямо противоположными свойствами позволяет музейным педагогам успешно применять метод «живых картин» во время музейных занятий. При этом в качестве бутафории может выступать любая вещь. Для детей характерно повторять слово «понарошку». Им много проще представлять, воображать, чем взрослым. Но и для старшей аудитории метод постановки «живой картины» становится своеобразным способом проявить себя, сыграть роль, перед взрослым ставится задача, не так уж и часто встречающаяся в обыденной жизни: представить себе, что чувствует другой человек в определенных условиях и в определённое время. На этом чувстве эмпатии и базируется данное развлечение. Фантазируя, вникая в характер персонажа художественного произведения, ребёнок глубже проникает в сюжет и лучше запоминает образец истории искусства.

Нередко случается, что кто-нибудь из участников может отказаться от участия в игре в силу стеснения, неуверенности в своих способностях. Обычно такие моменты снимаются со временем сами собой, поскольку стеснительный ребёнок наблюдает за игрой остальных участников и постепенно сам желает принять в ней участие. Ему требуется некоторое время на адаптацию к новым условиям, на привыкание и формирование чувства доверия.

Существует множество вариаций «оживления картины», множество кинестетических приёмов/способов изучения художественных произведений.

Например, практика в Метрополитен-музее. На одном из занятий участники воспроизводили картину Г. Курбе «Барышни из деревни». Все вместе ребята старались более подробно изучить картину и воспроизвести её. «*We engaged in a lengthier discussion about the peasant girl and her relationship with the well-dressed women*» [5]. Картина стала точкой отсчета размышлений о взаимоотношениях людей, о социальном статусе персонажей, о деталях и подробностях, которые могли быть упущены в ходе классической экскурсии.

В художественном музее Северной Каролины работа строится несколько иным образом. Например, разбор картины афроамериканского художника Джейкоба Лоуренса «Идущий впереди». Сами участники не видят картины (зачастую им завязывают глаза). Они спрашивают «зрителей» о позах персонажей, начиная с ног, даже если они не видны на картине. В конце представления главного героя или группы расспрашивают об ощущениях и о том, что нового было открыто об этой картине посредством данного упражнения.

В пермском музее современного искусства ПЕРММ разработано множество интереснейших занятий для детей, некоторые из которых базируются на включении кинестетической формы знакомства с искусством. Например, «Музейная зарядка», в ходе которой «каждый участник выбирает экспонат на выставке и придумывает движение, отражающее характер этого экспоната. Все по очереди выходят на сцену, показывают движение и предлагают публике повторить его, как на обычной зарядке» [3, С. 37]. Или «Музейный скетч», основная идея которого заключается в постановке участниками сценки встречи нескольких экспонатов. Слова, поступки и реакции позволяют раскрыть характер выбранных произведений. По аналогии с человеческим поведением (ребёнок может взять за основу действия и реплики отца или матери, брата или сестры, персонажа любимого фильма) участник наделяет экспонат (героя картины) определённым характером и манерой общаться.

На базе Воронежского областного художественного музея им. И.Н. Крамского экскурсоводы также стремятся сделать тематические занятия более интересными, для чего используют различные вариации метода «живой картины». Особенno кинестетический стиль обучения подходит для работы с детьми в возрасте 6-10 лет. Хотя, как упоминалось выше, взрослые также с готовностью откликаются на предложение экскурсовода попробовать себя в роли того или иного героя художественного произведения. По классическому примеру предлагается «оживить» картину Ф.В. Семёнова-Амурского «Разговор во время прогулки вдвоём», на которой есть три персонажа. Ребятам предлагается принять позы героев, пофантазировать, о чём могли вести разговор мужчины, задать друг другу вопросы, поразмышлять, откуда они пришли и как долго гуляют, как зовут собаку, какая погода на улице и где происходит данная сцена. В театрализации принимают участие три человека, остальные смотрят «постановку». Участники разговора могут меняться и по-разному представлять события, что изображает автор на картине.

Одна из вариаций этого метода «Представь позу героя картины»: во время изучения портрета участникам предлагается принять позу героя картины (император, рабочий, художник, etc...). Ребята по очереди принимают позы и демонстрируют друг другу. Особенный отклик у детей находит «Портрет Павла I» (1765) кисти А.П. Антропова. Будущего императора мастер изображает в двенадцатилетнем возрасте. Здесь возникает возможность говорить с детьми практически об их ровеснике, обозначить особенности парадного портрета, объяснить, почему ребёнка изображают как взрослого человека, предложить участникам продемонстрировать позу, представив себя в качестве будущего императора.

Если в ходе работы на экспозиции разбирается картина с морским пейзажем (например, Р.Г. Судковский «Берег моря у Очакова» (1884)), то проводится игра «Море волнуется раз». Дети рассматривают пейзаж с изображением моря и фантазируют, какие существа могут обитать в этом море. Сотрудник музея объясняет правила игры. После каждый ребенок по очереди показывает своего морского жителя, другие должны его отгадать. Эта игра позволяет не только дать волю воображению детей, но и проявить физическую активность (сменить вид деятельности).

Интересно рассматривать с детьми жанровые полотна, на которых много персонажей и акцент делается на действии. Для погружения в атмосферу жанрового полотна применяется метод «Озвучивание картины»: ребятам предлагается пофантазировать и представить себя в рамках сюжета

рассматриваемой картины: какие бы они услышали звуки (воспроизвести их), какие диалоги? Интересно услышать озвучивание детьми живописного полотна художника А.А. Бучкури «Ярмарка» (1916), в пространстве которого повисли самые разные звуки.

Ещё один метод – «Интервью с героем картины», для которого подходят участники постарше (подростки 12-17 лет). В качестве примера предлагается картина художницы Е.А. Киселёвой «Маруся». Ребята распределяются по парам. Каждой команде достается портрет. Один участник выступает в качестве интервьюера, другой играет героя этой картины, принимает позу портретируемого, рассказывает что-то о себе. В помощь дается бланк вопросов и краткая информация о герое картины. Участники должны заполнить этот бланк (ответить на вопросы) и перед другими командами разыграть интервью. Задача этой практики заключается в стремлении не только показать характер модели, повторить позу, но и представить, каким был портретируемый в жизни.

«Живая картина» создает условия для детей более глубокого погружения в произведение искусства, точного запоминания сюжета и имени автора. Данный метод работы позволяет ребёнку стать более решительным, а также найти себя в музейном пространстве.

Список использованных источников

1. Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. Живые картины. Режим доступа: <http://www.vehi.net/brokgaуз/>
2. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII - начало XIX века). – Санкт-Петербург: Искусство-СПб, 1994. – 399 с.
3. Методическое издание в рамках проекта «Музейная резиденция «Подросток+музей». – Пермь: Рекламное агентство Интер ЕС, 2019. – 48 с.
4. Юнисов М. Маскарады. Живые картины. Шарады в действии. Театрализованные развлечения и любительство в русской культуре второй половины XVIII - начала XX века. – Санкт-Петербург: Композитор-Санкт-Петербург, 2008. – 304 с.
5. Murphy S. «Tableaux vivant: History and Practice». Art Museum Teaching: a forum for reflecting on practice. 6 December 2012. Режим доступа: <https://artmuseumteaching.com/2012/12/06/tableaux-vivant-history-and-practice/>

Карина Николаевна Горохова,
младший научный сотрудник
научно-исследовательского и экспозиционного отдела
Орловского краеведческого музея

ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В АСПЕКТЕ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ

В 1913 г. на конференции «Музей как образовательное и воспитательное учреждение» в Мангейме Альфред Литвак первым сформулировал идеи об образовательном назначении музея и новые подходы к посетителю как к участнику диалога. Прошло много времени и, обозначенная идея не утратила своей актуальности. Современная образовательная политика использует идеи формирования единого образовательного пространства с опорой на возможности музеев и музейной педагогики.

Значимым и перспективным явлением в настоящее время выступает гуманизация и гуманитаризация системы образования, которые подразумевают развитие и формирование культурной гармоничной развитой личности, получающей в ходе образования не только определенные знания, но и приобретающее культурные нормы, формы, ценности. В данном аспекте развития личности существенную роль играют музеи.

Музей представляет собой наиболее значимый социальный институт, чья деятельность способствует культурному развитию общества и социализации личности. Несмотря на специфику деятельности музеев, основные виды деятельности (хранительская, коллекционно-собирательская, научно-исследовательская и выставочно-экспозиционная) они обладают мощными культурно-просветительными возможностями, образовательными ресурсами, с использованием которых осуществляется передача социального опыта на основе духовных и материальных культур различных эпох. Отметим, что дополнительно деятельность музеев в современное время направлена на информирование, обучение, познание, досуг, развитие творческих возможностей.

Специалисты выводят понимание сущности и особенностей музейной педагогики как средство воздействия на личность, ее культурное развитие и повышение образовательного уровня, раскрытие творческого потенциала и интересов. Комплексное культурно-просветительное направление деятельности реализовывается в сотрудничестве музеев и образовательных учреждений.

Музейная педагогика выступает многогранной научной областью, представляющая собой в некоторых аспектах еще «неоткрытый континент» и воплотилась в новое направление музейной работы.

Музейная педагогика, представляющая собой самостоятельную сферу научно-практической деятельности, реализует свои цели и задачи путем создания содержательно-смысовых структур, объединяющих в пространственно-временном отношении усилия образовательных учреждений и музеев разного профиля вокруг единых ценностей, связанных с музейной формой существования и представления культуры.

Посещение музея представляется возможным рассматривать как художественно-педагогическое действие, в основе которого заложена логика усвоения определённых единиц содержания от момента мотивации участников процесса до вхождения в структуру жизнедеятельности.

Реформирование системы образования выдвигает на первый план новые требования, соответствующие времени и уровню развития общества – воплощение в жизнь целей, которые в полном объеме способны удовлетворить государственные, социально-экономические и личностные потребности и интересы. Особое внимание уделяется развитию личности представителей молодого поколения. В связи с этим сущность и проблемы формирования и развития коммуникативной культуры становиться все более важными. Одним из вариантов развития коммуникативной культуры, компонентами которой являются творческое мышление, речевое действие, жесты, пластика и эмоции в ситуации общения, восприятие коммуникативных действий других участников общения, является театрализованное представление.

Театрализованное представление в современном культурном пространстве соответствует социокультурным и образовательным запросам, потребностям и дает возможность определенным художественно-зрительным формами и способами влиять на участников образовательного процесса. Выделяют три основополагающих аспекта взаимосвязи музея и театра:

1. Театральность построения музейной экспозиции и музейного пространства. Как пишет Т.П. Калугина «экспозиционное построение может инсценировать некую драму» [3, С. 107].

2. Взаимодействие музея и образования. Привнесение в музейную и педагогическую деятельность элементов другу друга, свойственных зрелищных приемов: костюмированные представления, персонажи, игровые формы передачи информации.

3. Возможность трансформации музейного пространства с активным использованием музейных предметов для создания пространства музей-зрелище.

Театрализованное представление выступает одной из форм образовательных технологий. Одним из учреждений, связанным с приобщением человека к культуре, обогащением общества знаниями является музей. Взаимодействие театра и музея в настоящее время перешло на новый этап. Театрализация в стенах музея в первую очередь связана с импровизацией и представлениями, подготовленными как актерами, так и самими работниками музея. Театрализация позволяет в доступной и красочной форме популяризировать деятельность музея и его экспозиционную составляющую [1, С. 116]. Метод импровизации и актерской игры заключается в разыгрывании сценок, исторических сюжетов с использованием соответствующей эпохи атрибутики, предметов, костюмов и экспозиции. Другим методом является костюмированная игра с посетителем. Посетитель оказывается вовлеченным в само театральное действие по средствам игровой технологии и выполнения определенных ролевых заданий. Тем самым создается коллективное творение, погружение в эпоху и проживание в образах [4, С. 132-133]. Для погружения в эпоху с целью восприятия информации, в качестве образовательного и информационного пласта, организация и воплощение театрализованного представления в музее является достаточно сложным и емким мероприятием: продуманный, стилизованный текст; условность предлагаемой ситуации; четкое построение сюжета; включение посетителей/слушателей в представление; возможность реализации театрализованного представления в обычном режиме работы экспозиции [3, С. 116]. Разрабатывая план, сценарий театрализованного представления с использованием музейного пространства, нужно также учитывать педагогическую составляющую процесса содержание и результат того или иного посещения: фактические знания, умение взаимодействовать с музейной культурой, система отношений и оценочных суждений, сформированная на основе музейного материала; опыт посетителя музея, некий спектр состояний.

Концепция «Музей для всех» была воспринята и Орловским краеведческим музеем. Перед сотрудниками стояла «задача вдохнуть в музейные предметы жизнь, «озвучить» экспозицию», передать дух времени, донести до экскурсантов эмоциональную и историческую значимость экспонатов, их важность» [2, С. 105]. Для решения поставленной задачи в стенах краеведческого музея был создан этнографический мини-театр

«Волшебный фонарик», который получил название в честь санкт-петербургского детского журнала конца XIX века. В данном журнале были представлены сценки из городской жизни различных слоев общества.

Автором этнографического мини-театра «Волшебный фонарик» являлась Эльвира Леонидовна Войнова, работавшая в Орловском краеведческом музее с августа 1977 г. по июль 2008 г. Благодаря ее идеям и усилиям в музее стали воссоздаваться бытовая культура, история повседневности с использованием музеиных предметов, хранящихся в фондах. В последующем музейными работниками стали привлекаться художественные произведения А.С. Пушкина, М.М. Пришвина и др., как источники истории повседневности. Путем построения театрализованного представления в условиях музейной экспозиции с использованием музеиных предметов создавались поистине уникальные и гармоничные представления, которые были реалистичны и погружали посетителей в соответствующую эпоху, осуществляя образовательное и культурное просвещение. Театрализованные представления имели широкий тематический спектр от патриотических («Август 43 года», «Письмо с фронта», «Память сердца», «Юность комсомольская моя» и др.) до личностно-чувственных размышлений («И жизнь, и слезы, и любовь», «Слово о женщине» и др.), что дало возможность привлечь большое число посетителей и осветить в музейной практике новый вектор деятельности.

Таким образом, каждое театрализованное музейное представление должно быть направлено на поиск определенного подхода к аудитории, коснуться каждого из участников, способствовать пробуждению чувств, анализу ситуации, восприятие и осознание представленного сюжета. Музейщики и педагоги отчетливо понимают возможности музейного пространства для образовательного процесса, и в разных вариациях его используют. В целом же, характер учебной деятельности, которую можно вести в условиях музея, достаточно разнообразен: от узнавания о существовании каких-то предметов до соотнесения этой информации с известными фактами. Кроме наблюдательности, музей развивает способность сопоставлять и сравнивать, предполагать, обобщать, сопереживать, выдвигать гипотезы.

Список использованных источников

1. Алексеева И.Б. Театрализация на академической экспозиции // Труды Государственного музея истории Санкт-Петербурга. Вып. 19: Музейная педагогика в современной музейной коммуникации: материалы научно-практической конференции. – Санкт-Петербург: Тип. СПБИИ РАН Нестор-История, 2008. – С. 115-120.

2. Войнова Э.Л. Театрализованные формы в деятельности Орловского краеведческого музея // Музей в современном образовательном пространстве (к 35-летию ОГИИК): сборник научных статей, докладов и тезисов: Третья музейные чтения «Современные проблемы музееведения», 16-17 мая 2007 г. – Орел: Орловский гос. ин-т искусств и культуры, 2007. – С. 105-108.
3. Калугина Т.П. Художественный музей как феномен культуры. – Санкт-Петербург: Петрополис, 2001. – 221 с.
4. Никитина А.Б. Школьная театральная педагогика в контексте современного российского образования // Педагогика искусства: сборник материалов / сост.: А.Б. Никитина, Т.А. Климова. – Москва: МАКС Пресс, 2013. – С. 129-137.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ I

Театр в музее и музей в театре: синтез форм

<i>Голышев Ю.И.</i> Литературный музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» и Мелиховский театр «Чеховская студия».....	4
<i>Горпенко-Мягкова И.Я.</i> Первый российский московский музей-театр «Булгаковский дом» как уникальное пространство взаимодействия музейной и театральной деятельности.....	8
<i>Ляшко А.В.</i> Праздник как константа места. Тенденции современной выставочной практики ГМЗ «Петергоф».....	18
<i>Маслий Д.В.</i> Живая жизнь театрального музея МДТ им. М.М. Бровуна	25
<i>Мельник Е.Г.</i> Детский театр «Серебряная птица» в Музее И.С. Тургенева	31
<i>Ставропольский Ю.В.</i> Музейный театр и театр в музее: музейная драматургия.....	39
<i>Буянова Г.Б.</i> Театрализация в практике музейных экскурсий – «погружений» и литературно-музыкальной гостиной	42

РАЗДЕЛ II

Театральные аспекты экспозиционно-выставочной работы

<i>Дьякова Т.А.</i> Театр образов. Работа с образами при формировании экспозиции Музея Бунина.....	56
<i>Елисеева А.Ю.</i> Выставка-спектакль в краеведческом музее: опыт создания и экспонирования	62
<i>Моногарова Т.А.</i> Приемы театрализации в выставочной и экскурсионной деятельности Белгородского государственного литературного музея	66
<i>Шевырин С.А.</i> Театральные проекты в музее-заповеднике «Пермь-36»	72

РАЗДЕЛ III

Театрализация культурно-массовых мероприятий в музее

<i>Кондратьева С.К.</i> «Музей-заповедник Дивногорье – сценическая площадка и творческий партнер театральных проектов».....	75
<i>Коровин В.Ю.</i> Театральные формы проведения народных праздников в музее-усадьбе Д.В. Веневитинова	80
<i>Мусаелян Г.А.</i> Театрализация в образовательных программах и музейных праздниках как продолжение традиций Мамонтовского кружка.....	86

<i>Никольская Т.М.</i> «Живая скульптура» как отражение театрализации в пространстве современного музея.....	92
<i>Попова М.А.</i> Организация музейных зрелищ как инструмент популяризации творчества актрисы Изольды Извицкой и кинооператора Вячеслава Короткова	96
<i>Шеховцова И.В.</i> Музейная театрализация как одно из направлений современных коммуникативных тенденций: на примере художественного музея «Арт-Донбасс»	100

РАЗДЕЛ IV

Театральные приемы в музейной педагогике

<i>Миронова Т.В.</i> Использование метода театрализации в детских программах Музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна»	103
<i>Карклиня Р.В.</i> «Что рассказывала мама?» Игра биографических фактов К. Барона как средство для самоидентификации школьников в исторической и современной среде.....	110
<i>Бабкина К.В., Малышева Н.Л.</i> «Tableaux vivants» как приём погружения детской аудитории в художественный мир: из опыта работы ВОХМ им. И.Н. Крамского	121
<i>Горохова К.Н.</i> Театрализованное представление в аспекте музейной педагогики	127

Научное издание

**МУЗЕЙ РАСШИРЯЕТ АМПЛУА:
ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПРИЁМЫ
В СОВРЕМЕННОЙ МУЗЕЙНОЙ ПРАКТИКЕ**

Материалы Международной научно-практической конференции
Воронеж, 3-4 октября 2019

Издательский дом “Кварты”
Главный редактор Ю.Л. Полевой
394016, Воронеж, Ученический пер., 5
Тел./факс: (473) 275-55-44, 20-20-457.
E-mail: kvarta3@kvarta.ru

Подписано в печать 16.01.2020.
Формат 60x84/8. Печать цифровая.
Усл. печ. л. 16,75. Тираж 500 экз.

Отпечатано в типографии ООО Типография «Кварты»
Воронеж, Московский проспект, 11/4.