

2. Рост информационно-культурный потребностей и расширение информационно-культурного сектора экономики становится магистральной линией эволюции постиндустриального общества и смыслом культурной деятельности. Необходимо обеспечить подход в развитии сферы культуры в русле данной мировой тенденции, которая связана с повышением значимости интеллектуального труда и ценности культурного развития человека.

Вызовы времени общероссийского уровня:

Отечественная культура развивается в сложных условиях, в которых многие старые идеологические догмы утратили свое значение, а новые ценности и социальные установки еще не сформировались. В данной ситуации требуется культурная политика с ясно выраженными и зафиксированными стратегическими целями.

Существенные подвижки последнего времени в направлении структурной, социальной и экономической политики государства определены как передача полномочий от центра в регионы. В Проекте концепции Федеральной целевой программы «Культура России 2006–2010» региональным целевым программам отводится особое место в модернизации культурной жизни страны. Дополняя цели федеральной программы, задача регионов обеспечить эффективное развитие сферы культуры как единого комплекса федеративного государства.

Необходимо утвердить перелом во взглядах на сферу культуры, которая должна рассматривать не только как производитель и хранитель культурных ценностей, но и как сектор экономики, обеспечивающих рост занятости и способствующий развитию других отраслей хозяйства.

Требуется приведение отрасли культуры в соответствие с новым социально-экономическим устройством общества. Приоритет в финансировании отрасли должен отдаваться социальному заказу, исходя из качества и объема оказываемых услуг. Это вызывает к жизни проблему необходимости существенного повышения уровня управленческой компетенции руководителей высшего и среднего звена отрасли.

Вызовы времени регионального уровня:

На современном этапе политически и экономически востребованными стали темы региональной идентичности и специфика. Культура и символические образы территории в прагматическом аспекте выступают как важнейшая составляющая имиджа региона.

Требуют решения назревшие проблемы в нормативно-правовом, материальном обеспечении и финансировании сферы культуры социального статусу квалифицированного специалиста, приводящее к недостатку и текучести кадров на объектах социально-культурной инфраструктуры, отставание объемов выделяемых бюджетных ассигнований на техническое оснащение от реальных потребностей отрасли в целом.

3. Ощущается недостаточность ярких творческих проектов в деле пропаганды историко-культурных традиций, в индивидуальном воспитании патриотического сознания и гражданской ответственности молодых людей, необходимо усиление деятельности по претовращению национальной культурной обособленности диаспор, повышение уровня толерантности у жителей региона, в связи с многонациональным населением (120 национальностей), проживающих на данной территории.

**«Актуальные проблемы науки и образования»,
Куба (Варадеро), 20-31 марта 2013 г.**

Искусствоведение

**СПЕЦИФИКА ТЕАТРАЛЬНОЙ
ЭКСКУРСИИ (НА ОСНОВЕ
ЭКСПОЗИЦИЙ ТЕАТРАЛЬНЫХ МУЗЕЕВ)**

Портнова Т.В.

*Институт Русского театра, Москва,
e-mail: tatianaportnova@bk.ru*

Театр, как никакой другой вид искусства отражает окружающую действительность в очевидно доступных восприятию формах самой жизни. В этой доступности кроется особенность его идейно-эстетического воздействия, диалектика взаимоотношений театрального произведения со зрителем, секрет наиболее активного чувственного восприятия, основанного на сопереживании герою и автору.

Однако восприятие театрального образа – достаточно сложный процесс, требующий повышенной сенсорной активности, деятельной

работы воображения, ассоциативного мышления, определенной культуры чувств и соответствующий интеллектуальной подготовки. На решение этих задач направлены театральные экскурсии, обладающие своими особенностями. «Специфика театрального искусства выдвигает перед театральной экскурсией свои требования, она как бы становится связующим звеном между человеком и театром»¹.

Поистине безграничен круг жизненного материала (объектов), из которого могут черпать свои темы авторы для театральных экскурсионных программ. Театральные экскурсии могут быть обзорными и конкретно-тематическими, городскими, загородными, музейными. Последние имеют особое значение, т.к. наиболее ярко

¹ Сичинаева В.А. Экскурсионная работа. – М., 1981. – С. 71.

раскрывают суть театрального искусства, его мастеров, процесс подготовки спектаклей и др. Фонды музеев содержат богатые документальные материалы об истории театров.

Можно выделить три типа театральных музеев: музеи широкого профиля во всем его объеме; музеи при театрах, более узкой направленности, имеющие постоянные экспозиции, собирающие материалы, связанные с историей развития данного театра и его труппы; музеи мемориального типа, посвященные жизни и творчеству выдающихся деятелей театрального искусства (артистам, режиссерам). Экспозиции наиболее известных театральных музеев: театрального музея им. А. Бахрушина (Москва), музея театральной и музыкальной культуры (Санкт-Петербург), Парижского театра «Гранд-Опера», Миланского театра «Ла-Скала», Лондонского театра «Ковент-Гарден», Нью-йоркского «Метрополитен-Опера», музея Государственного Академического Большого театра в Москве и Мариинского театра в Санкт-Петербурге основаны на зрелищной природе театрального искусства с его конкретикой. В таких музеях находятся довольно большие архивы, где хранятся рукописные материалы, планы, режиссерские разработки к постановкам спектаклей, свидетельствующие о подготовительном процессе.

Более камерный характер носят мемориальные музеи (Дом-музей К.С. Станиславского, дом-музей М. Ермоловой, музей-квартира Г.С. Улановой и т.д.). Мемориальный музей, как правило, представляет театрального деятеля в самых разных проявлениях его характера, передает ту обстановку, где жили и творили известные личности. Экспонаты таких музеев по истечении времени становятся бесценными как редчайшее свидетельство их дарования, особенно когда забываются многие страницы театральной истории, экскурсанты (любители театра) охотно встретятся с теми явлениями, каким были эти артисты для нашей культуры. Этой важной благородной задаче собрание театрального музея служит всем своим образным информационным материалом, всей своей четкой структурой. Знание профиля музея учитывается экскурсоводом при подготовке материала экскурсии.

Существует три различных варианта проведения музейной театральной экскурсии: хронологический, когда предметы показываются в той последовательности, в какой развиваются связанные с ними события, тематический, при котором в соответствии с требованиями раскрытия темы, и комплексный, т.е. тематико-хронологически. Вместе с тем выбрав для себя тот или иной вариант, сформулировав для себя предстоящую цель, важной проблемой в работе над экскурсией станет принцип отбора материала (особенно это касается больших экскурсий)

и его смысловая организация. Обычно экскурсовод оказывается перед двумя возможными интерпретациями материала: документальной и образно-творческой.

Учитывая тот факт, что структура театральных коллекций включает в себя такие компоненты как: экспонаты, касающиеся разновидностей театра (драмы, балета, оперы), а так же режиссуры, актерского искусства, сценографии, технику сцены, аудио и видеозаписи, архивные (источниковедческие) и библиографические отделы.

Каждый экскурсовод, который берется за разработку театральной музейной экскурсии, должен обладать темпераментом публициста, чтобы активнее воздействовать на необходимое восприятие документального материала (фотографий, рисунков, рукописных материалов) экскурсантами. Это вносит в изложенные материалы ощущение правды, искренности, наглядности правды, но очень часто, переизбыток документализма и констатирование фактов сопровождается потерей образности и зрелищности. Экскурсию, связанную с искусствоведческой тематикой нельзя отождествлять с публицистическим трактатом, в нем непременно должно присутствовать художественное обобщение фактов и явлений действительности. Именно жизненное содержание, связанное с личностями, ролями, должны предстать перед зрителями в различных сочетаниях с образно-метафорическим их осмыслением, ибо здесь иные, чем в экскурсиях на историческую тему подобно актерской игре, ощущение, концентрация образа. На эту особенность указывает А. Зись: «Актер – главный выразитель специфики сценического искусства, носитель его неповторимых, ... ему одному свойственных черт»². Действительно театральный образ – гармоническая система. В ней выверены и уравновешены соотношения внешних и внутренних признаков воплощаемой роли частного и общего. Живая самодвижущаяся модель действительности. «Театр не может существовать вне времени, вне пространства и вне эффекта присутствия на сцене живого человека, ибо именно им, актером, формируется в театре и время, и пространство, и движение»³.

Все излагаемое в театральной экскурсии как бы постоянно проецируется на исторический фон, что сообщает им масштабность, убедительность, высокую достоверность. Искусство актера или режиссера оценивается в контексте исторического времени, на фоне широкой общественной и художественной панорамы, в единстве спектаклей, в созвучии со своей школой, судьбой коллектива. Проблема историзма художественного мышления экскурсовода на современном этапе движения нашего общества является одной из ключевых для развития экскурсий данной тематики. Важная сторона этой

² Зись А. Виды искусства. – М., 1979. – С. 74.

³ Там же. – С. 74.

проблемы – как проявляется взгляд современного специалиста на события театрального прошлого. И особенно ценно то, когда в сюжетах, подсказанных историей и избранных для своего экскурсионного рассказа, мы встречаемся с ясно выраженной творческой позицией, с отчетливым присутствием в изложении самого автора.

Таким образом, необходима эрудиция экскурсовода, глубокое знание им исторических деталей, сочетающиеся с актерскими особенностями, с умением сухие факты старинных хроник переплавить в живую плоть неповторимого рассказа.

Большие возможности для осуществления принципа связи теории с жизнью дает экскурсоводу прием сравнения, при котором экскурсанты полнее и глубже осознают происходящие изменения. О двух разных исторических отрезках времени, в которые жили выдающиеся артисты и режиссеры. Та дистанция, которая определяет их творческие жизни, определяет стилистическую границу между ними.

Помимо рассказа, показ и демонстрация являются важнейшей составляющей частью любой, в том числе театральной экскурсии. Показ – это представление доступа к осмотру экспонатов. Демонстрация – это показ предметов в действии или движении. При этом показ выступает как общий «метод информирования», а демонстрация – как дополнительный способ доказательства и убеждения. Если прямой статичный показ служит для того, чтобы проинформировать посетителей о присутствии на выставке предметов, произведений, то цель демонстрации – наилучшим способом раскрыть их особенности.

Как отмечалось, театральный музей, как правило, располагает экспонатами рукописно-документального характера (книги, записи либретто спектаклей, фотографии сцен из спектаклей, артистов и т.д.) и изобразительными источниками (эскизы декораций и костюмов, видеозаписи). Отсюда понятие о личности актера, характере его актерского пути предполагает возможным для экскурсовода по крайней мере два основных истолкования. В одном случае можно говорить о пути актера, режиссера прежде всего как и его позиции, его кредо, избранных им морально и идейно-эстетических принципах, в другом – как о его развитии (эволюции) творчества. Театральная экспозиция музея очень разнообразна и каждая из её граней могла бы стать предметом для отдельного разговора. Остановимся кратко на каждой из них. Подавляющее большинство театральных экспозиций могут занимать документы и художественные фотографии, предоставляющие кадры, запечатлевающие мир театра таким, каким его видит объектив фотоаппарата. Фотографии имеют большое документальное и художественное значение, поскольку дают зримое представление о деяте-

лях театра, наследие которых сыграло большую роль в культуре той или иной страны. Музейные работники и театральные критики широко обращаются к жанру графического, живописного или скульптурного театрального портрета, которые будучи постоянным свидетельством о жизни и творчестве артистов словно перекрывают пространство и время, оставаясь навсегда составной частью изобразительного наследия. Образы артистов в художественных произведениях становятся чем-то неотрывным от духовной интерпретации авторов-художников.

Здесь часто приходится сталкиваться с глубоко закономерным парадоксом словесной передачи своего личного художественного восприятия. Поскольку чем восприятие индивидуальнее, чем оно выше по духовному уровню, тем ярче и полнее в рассказе об актере выступает личность самого рассказчика, и здесь важно повествователю не заслонить своего героя и не подменить его ярким созданием своего богатого и профессионально подкованного воображения.

Во многом объясняет успех и достоинство театрального спектакля высокий уровень изобразительной культуры, в частности художественное решение такого немаловажного компонента как костюм и декорация. Художник-декоратор – человек театра, представитель древнейшей театральной профессии, значение которой неуклонно возрастает с эволюцией искусства сцены. Основная концепция декорационного искусства – это эмоциональная взаимосвязь оформления, театральным действием. Эскизы костюмов и декораций, выставок несут в себе энергетику замыслов, идей, художественных фантазий. «Театр целиком опирается и опирается на условные формы выражения, у них генетическая предрасположенность к приемам условной режиссуры»⁴. Эскизы декораций к спектаклям содержат тот переход, когда смыкается индивидуальный, выдуманный условный мир с реальной действительностью. Крупнейшие художники сценографии представлявшие в экспозициях музеев раскрывают перед зрителями широкую панораму образов спектаклей, структуру их поэтики, цвето-световую режиссуру. Утверждение трехмерности на сцене влекло за собой возвращение в театр макета, которые часто экспонируются на выставках. Сценическое оформление в них мыслится объемнее, театр словно стремится к постижению собственной структуры. Линии, цвет, фактура, форма, перспектива, пространство и движение актера становится в таких экспозициях основой содержательного осмысления.

Поиски костюма являются серьезной стадией в работе театрального художника и актера над образом. Костюм в театре также же есть произведение искусства, входящее составной

⁴ Харитонов В.В. Взаимодействие искусств. – Екатеринбург, 1992. – С. 124.

частью в сценографию спектакля. Производство сложное по своей природе (хотя иногда и простое по форме) строится по собственным композиционным принципам, законам пластической организации, со своим богатым выразительным языком. Одежда персонажей на сцене взаимодействует как с актерским рисунком ролей, так и шире – с авторской мыслью. Делая акцент на актере, его психологическом состоянии художник в своих эскизах как бы открывает эстетическую ценность композиции, позволяя ощутить пространственность пластики, многогранность форм и силуэтов костюма. Обращает на себя внимание и такая особенность костюма в театре, как его предметно-материальная близость к декорациям. Нередко он выполняется из тех же материалов, что и пространственная сценическая среда. Их художественное стилистическое взаимодействие достигается техническими живописными средствами. Искусство театрального костюма, формировавшееся в процессе развития театра, получая мощный импульс от первых крупных работ мастеров старшего поколения, складывается в самобытную школу мастерства художественно-пластического осмысления содержательных ценностей сценического образа. Обозревая часть экспозиций, связанную с декорациями и костюмами у экскурсантов появляется ассоциативный круг представлений, когда они видят материальное воплощение художественных замыслов. Вместе с тем декорационные средства восстанавливают исторический облик спектаклей. Учитывая неподвижный характер эскизов в ходе просмотра экскурсовод имеет возможность подробнее остановиться на основных режиссерских темах, на темпо-ритмическом рисунке образов, чтобы акцентировать и выделить значение изобразительного рисунка в данном фрагменте или в спектакле в целом.

Есть еще один вид экспозиционного материала – видеофильмы (исторические, хроникально-документальные ленты, отрывки), демонстрируемые в залах театральных музеев. Часто это интервью с артистами, режиссерами, художниками, фрагменты постановочной работы, репетиций. Такие фильмы становятся мощным художественным компонентом экскурсий, поскольку сила их в достоверности. Они значительно повышают эффект восприятия материала, могут служить введением и демонстрироваться до его непосредственного изложения. Фильм сразу же помогает создать положительный психологический настрой, дает возможность слушателям войти в предмет разговора, подготовившая почву для дальнейшей экскурсионной программы. В кадрах фильма более прямо и непосредственно отражен жизненный ма-

териал. Здесь нагляднее обнаруживается связь образа с прообразом.

Наконец, не менее интересным экспонатом на выставках театрального музея являются театральные афиши и плакаты. Вместе с историей развития театра выросла целая область сценической рекламы, расширяя сферу своего влияния и вовлекая в процесс взаимного общения все большее количество зрителей. Литографированный рисованный плакат, выполненный первоклассными мастерами, вторгается на улицы, расцветивая, иллюминируя городскую среду в XIX веке в Германии, Англии, Франции, Голландии, Бельгии, США. Декоративная система стиля модерн особенно заметно проявилась в плакатах к балетам «Русских сезонов» С. Дягилева в конце XIX– начала XX вв.

Театральный плакат – это документ своего времени, зримый, вещный, обладающий своими психологическими и эстетическими качествами достоверности. Жанр плаката, снабженный информативной текстовой частью – порой это более убедительный документ, чем фотография, которая до некоторых пор считалась наиболее веским и неопровержимым носителем подлинности.

Итак, экспозиция театральных музеев, построенная по хронологическому принципу, от историков зарождения театра до сегодняшнего дня демонстрирует разнообразие форм, стилей, жанров, методов, столь характерных для вечно меняющихся течений в искусстве, предполагают поиски каждым художником своего индивидуального почерка, позиции, манеры. Оценить такое разнообразие невозможно без истинной внутренней культуры, единства ума и эмоций. Увиденный в театральной экспозиции материал в целом образует тот самый «дивертимент», который заслуживает особое внимание именно он остается в памяти экскурсантов. После просмотра экспозиционных залов слушатели оказываются в крайне опосредованных связях с выставочными экспонатами и в предельно непосредственных с экскурсоводом. Музейная выставка – отправная точка экскурсии, а впечатление от нее – конечная.

Как мы пытались показать, позиция экскурсовода в итоге становится важным существенным синтезирующим конструктивным фактором, который оказывает влияние на конечный результат зрительского восприятия такой специфической сферы, как театральная экскурсия.

Список литературы

1. Сичинаева В.А. Экскурсионная работа. – М., 1981. – С. 71.
2. Зись А. Виды искусства. – М., 1979. – С. 74.
3. Там же. – С. 74.
4. Харитонов В.В. Взаимодействие искусств. – Екатеринбург, 1992. – С. 124.