СЕРИЯ **КЛУБНЫЙ ПРАКТИКУМ**

ГЦНТ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В помощь руководителю клубного формирования

Методические материалы

Министерство культуры Красноярского края
Краевое государственное автономное учреждение культуры
«Государственный центр народного творчества Красноярского края»

В помощь руководителю клубного формирования

Методические материалы

Красноярск
2023

ББК 77.22
В 11

В 11 В помощь руководителю клубного формирования: методические материалы / отв. за выпуск Л.Н. Романова; ГЦНТ. — Красноярск: ООО «Типография КАСС», 2023. — 56 с.

ББК 77.22

© Краевое государственное автономное учреждение культуры «Государственный центр народного творчества Красноярского края», 2023

СОДЕРЖАНИЕ

Чуб Е.А.
Основные критерии формирования репертуара
в вокальных самодеятельных
творческих коллективах.....4

Белкина С.В.
Литературная композиция
в деятельности любительского
театрального коллектива..... 14

Анциферова Т.Н.
Планирование и организация
выставки детского творчества..... 22

Калинина С.В.
Русские народные куклы
и их использование в деятельности
клубных формирований..... 44

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕПЕРТУАРА В ВОКАЛЬНЫХ САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВАХ

Репертуар (от фр. repertoire, лат. repertorium — «список») — это совокупность произведений, исполняемых творческим коллективом, основа творческой деятельности, своеобразное зеркало, в котором можно увидеть «лицо» коллектива.

Вопрос формирования репертуара является основным в творчестве вокальных коллективов. Создание своего репертуара — это сложная, кропотливая работа, определяющая всю художественно-творческую деятельность коллектива, единственный путь к достижению нужного результата.

Репертуар — это визитная карточка коллектива. Он формирует творческое будущее коллектива, создаёт его творческий почерк, неповторимую стилистику, показывает качество работы, вкусовые оценки, возможности, направление развития. От умелого подбора произведений, как в художественном, так и в техническом отношении, зависит рост исполнительского мастерства, повышается возможность участия коллектива в конкурсно-фестивальных, массовых мероприятиях, осуществления активной концертной деятельности.

Репертуар как совокупность произведений, исполняемых тем или иным творческим коллективом, способствует развитию творческой активности участников, находится в непрерывной связи с различными формами и этапами работы, будь то репетиция или концерт, начало или вершина творческого пути коллектива.

Правильно подобранный репертуар выполняет сразу несколько важных функций: воспитательную, познавательную, развивающую, психологическую, художественно-эстетическую.

Следует отметить, что воспитательная функция распространяется и на тех, кто непосредственно участвует в работе над произведением, и на тех, кто слышит и видит его со сцены. Репертуар должен пополняться за счёт всего лучшего, что имеется в мировой художественной сокровищнице, обогащая духовный мир, развивая художественно-эстетический вкус, расширяя общий и внутренний культурный кругозор как участников самодеятельных коллективов, так и зрителей, формируя правильные представления о подлинных художественных ценностях в искусстве, способствуя становлению мышления и творческого мировоззрения.

При этом все функции взаимосвязаны и дополняют друг друга в рамках одной цели. В приоритете остаётся: развитие и совершенствование музыкально-образного мышления, вокально-технических навыков (певческое дыхание, звукообразование, артикуляция, навыки эмоциональной выразительности исполнения), музыкальной памяти, обогащение интонационного слушательского опыта, стимулирование творческой активности участников коллектива.

Чем богаче и разнообразнее репертуар, созданный руководителем, тем шире возможности для раскрытия творческих способностей участников.

Подбор репертуара будет правильным и эффективным, если у руководителя есть чёткое перспективное видение творческого процесса как цельной и последовательной системы, части которой дополняют друг друга, обеспечивая тем самым единое решение художественно-творческих и воспитательных задач. Соответственно при подборе репертуара руководителю надо не только полагаться на свой опыт, вкус и желания участников, но и учитывать целый комплекс условий и факторов, среди которых:

цель и задачи, которые ставит руководитель перед собой в работе с коллективом, т. е. чего хочет добиться от исполнителей, чему они должны научиться, например, длинному дыханию, кантилене, длинной фразировке, четкой дикции в быстром темпе и т. д.;

программа развития;

план работы коллектива;

исполнительские технические и художественные возможности, возраст участников, а также навыки, которые необходимо отработать;

индивидуальность, стилевая направленность коллектива (классическая, академическая, народно-певческая, эстрадная и др.);

форма коллектива (кружок, хор, ансамбль, студия и др.);

материально-техническая база коллектива.

Основными критериями формирования репертуара, на которые необходимо опираться руководителю коллектива любой стилевой направленности, являются:

идейно-художественная значимость;

исполнительские возможности, уровень исполнительского мастерства;

перспективное моделирование деятельности коллектива, этапов и динамики творческого развития;

соответствие художественным и эстетическим интересам участников и востребованности у широкой аудитории (населения, зрителей);

разнообразие форм и содержания музыкальных произведений.

Зачастую к репертуару предъявляет определённые требования и руководство учреждения, на базе которого функционирует коллектив: ему важно, чтобы выступления можно было включить в программу различных культурно-массовых мероприятий, имеющих различную тематическую направленность и аудиторию.

Идейно-художественная значимость

Первый и основополагающий принцип в выборе репертуара — художественная ценность произведения, предназначенного для исполнения, осмысление которой формирует мировоззрение, расширяет жизненный опыт,

слуховой диапазон, т. е. воспитывает музыкально грамотных исполнителей.

Основными критериями художественной ценности произведения являются, прежде всего, высокая степень смысловой концентрации текста, ведущая роль мелодики, интересные ритмические и гармонические решения, оригинальная аранжировка. Музыкальные произведения с ярко выраженной мелодией способствуют успешному формированию и развитию музыкальных способностей исполнителей.

Классический романс, ария, хорошая лирическая песня, построенная на народных интонациях, плясовая или шуточная — это жанры и произведения, проверенные временем, поколениями слушателей и артистов. И если художественная ценность классической академической музыки и традиционной народной музыкальной культуры не вызывает сомнений, то для современной музыки во всем её стилевом многообразии (поп, джаз, блюз, рок-н-ролл, рок, электронная музыка, хип-хоп, шансон, авторская песня и др.) этот вопрос весьма актуален. Новые идеи, поиск новых форм и средств выразительности, синтез элементов многих стилей и жанров продиктованы как естественным ходом развития музыкального творчества и исполнительства, так и фактором моды. Зачастую далеко не лучшие образцы эстрадной музыки, звучащей повсеместно, портят музыкальный вкус и слушателей, и исполнителей. Однако и поп-музыка, и эстрада также имеют вполне достойные в художественном плане образцы. Сюда можно отнести огромный пласт музыкальной культуры советского периода: эстрадная музыка, музыка к кинофильмам, песенное творчество советских композиторов, есть достойные образцы эстрадной и поп-музыки начала XXI века.

Огромное воспитательное значение имеют и произведения патриотической тематики. Они формируют верность традициям нашего прошлого, гражданскую зрелость. Именно поэтому каждому коллективу необходимо иметь такие произведения в своем «творческом портфеле».

Итак, творческая деятельность вообще и воспитательная функция музыкального исполнительства, в частности, могут быть успешно осуществлены лишь в процессе воспроизведения высокохудожественных произведений. Подлинно художественные произведения значительно сильнее пробуждают эмоции как исполнителей, так и зрителей, содержание музыки вызывает интерес, обостряет восприятие, пробуждает творческие способности.

Исполнительские возможности, уровень исполнительского мастерства

В процессе творческой деятельности необходимо тщательно отбирать те произведения, которые не только имеют неоспоримую художественную ценность, но и сочетают интересное содержание с совершенством формы, оригинальными и разнообразными выразительными средствами, способными по-настоящему увлечь участников коллектива и раскрыть их артистические дарования.

У каждого коллектива существует своя линия развития и, включая в репертуар то или иное произведение, не всегда можно быть заранее уверенным, что он исполнит его полноценно как с технической, так и с музыкально-художественной стороны. Поэтому нередко приходится искать нужное произведение, учитывая при этом целый ряд обстоятельств и факторов в развитии конкретного коллектива.

В первую очередь важно подбирать произведения, которые были бы доступны по содержанию, объёму и техническим трудностям, т. е. учитывать: количество голосов, их тесситурные возможности, интонационные, ритмические, динамические трудности, наличие аккомпанемента («живой» инструментальный или фонограмма), индивидуальность исполнителя или коллектива, уровень музыкальной и общей культуры, вокально-технические возможности, возраст, общее развитие участников, круг знаний и представлений об окружающей действительности, уровень навыков восприя-

тия музыки, степень отзывчивости на неё, понимание средств музыкальной выразительности.

Каждый исполнитель должен в совершенстве овладеть порученной ему партией и исполнять её так, чтобы самому получать удовольствие.

Желательно чтобы в репертуаре были произведения, исполняемые a cappella. Именно они хорошо развивают слух и чистоту интонирования.

Музыкальный материал должен быть **прогрессивным**, то есть ориентированным на эффективность, с которой выбранное произведение будет способствовать разностороннему развитию вокальных навыков.

Выбирая то или иное произведение с учётом принципа прогрессивности, следует считаться с тем, насколько оно превышает сегодняшние возможности исполнителя и чего он сможет достичь в процессе работы над ним. На начальных этапах функционирования коллектива не следует брать сложные и объёмные произведения, исполнение которых может оказаться неразрешимой задачей и может повлечь за собой потерю у исполнителей интереса к творчеству. Это обязательно скажется и на продуктивности работы, высока вероятность, что исполнение будет некачественным. При этом сложные произведения должны входить в репертуар, но их следует брать с осторожностью и с учётом всей последующей работы. В репертуаре не должно быть и большого количества лёгких произведений, поскольку лёгкая программа не стимулирует творческий потенциал и исполнительский рост. Творческие задачи должны соответствовать сегодняшним возможностям коллектива и немного превышать их, это будет способствовать развитию и росту.

Перспективное моделирование деятельности коллектива, этапов и динамики творческого развития

Наличие в коллективе людей разных способностей ставит перед руководителем при формировании репертуара се-

рьёзную задачу. Так, наряду с общим репертуаром необходим и сольный, а также малогрупповой. Значит, с одной стороны, формирование репертуара должно соотноситься с общим направлением, создающим творческое лицо коллектива, с другой — с возможностями роста творческой индивидуальности участников.

Важное значение при подборе репертуара имеет постепенность его усложнения в соответствии с творческим развитием исполнителей. Неумелый, бессистемный подбор музыкальных произведений отрицательно сказывается на музыкальном развитии исполнителей, расхолаживает их, притупляет интерес как к отдельным произведениям, так и к творческому процессу в целом. Сложность разучиваемых произведений и в музыкальном, и в вокально-техническом отношении наращивается постепенно, последовательно и непрерывно, что, в конечном итоге, приводит к заметному росту исполнительского уровня коллектива.

Руководителю коллектива необходимо уметь определять степень подготовленности исполнителя к работе над данным произведением, учитывая возможность преодоления встречающихся при его исполнении трудностей, целесообразность соответствующих усилий с точки зрения технического и музыкального развития.

Руководителю необходимо, с одной стороны, уметь предварительно определить необходимый объём художественного и технического потенциала, а с другой — спрогнозировать, сумеет и успеет ли вокалист (коллектив) выработать недостающие качества и навыки в процессе непосредственной работы над произведением и достаточно ли их будет для того, чтобы исполнить произведение свободно, без излишних умственных и физических усилий и донести до зрителя авторский замысел, стиль и характер произведения, его содержание.

Индивидуальные особенности развития исполнителя определяют и стратегию его эволюции: либо движение вперёд, освоение более трудного в содержательном или в техни-

ческом отношении произведения, либо — «остановка в пути», специальная работа над улучшением каких-либо исполнительских качеств, совершенствование нужных навыков, преодоление недостатков и, в конечном итоге, повышение качества исполнения.

Иногда бывает полезно оставить на время работу над новым произведением, дать ему «отлежаться», после чего освоение нового идёт значительно быстрее.

Соответствие художественным и эстетическим интересам участников и востребованности у широкой аудитории (населения, зрителей)

Произведения должны быть интересны участникам коллектива. При соблюдении этого условия исполнители будут стремиться работать как можно лучше и прислушиваться к каждому слову руководителя.

Содержание музыкальных произведений должно отличаться яркостью музыкальных образов, быть увлекательным, эмоционально захватывающим. Руководитель должен постоянно поддерживать интерес к исполняемым произведениям, ставя перед участниками коллектива всё новые художественно-исполнительские и познавательные задачи.

Разнообразие форм и содержания музыкальных произведений

Большое значение для творческого роста коллектива имеют концертные выступления. Номера должны быть зрелищными, интересными для просмотра зрителям. В концерте можно объединить песни разных жанров по принципу сюжетности, контраста, по музыкально-стилевым признакам, которые способны вместе составить не менее чем одно отделение. При этом в концертной программе обязательно должна быть кульминация, которая обычно приходится на конец выступления.

Работа над концертным репертуаром предоставляет большие возможности эмоционального воспитания, творческого развития. Концертное выступление и подготовка к нему — творческий итог для самодеятельного коллектива, для руководителя — только этап, одно из направлений творческо-воспитательной работы.

Особенно внимательно нужно подходить к исполнению популярных произведений. С ними слушатели могут быть знакомы в самой разнообразной трактовке, в исполнении разных коллективов и музыкантов. Естественно, что каждое новое их исполнение вызывает не только повышенный интерес у слушателей, но и строгую взыскательность, придирчивое отношение. Выносить такие пьесы на суд слушателей можно лишь тогда, когда они не только технически хорошо отработаны, но и свидетельствуют об оригинальной творческой трактовке. Произведения, включаемые в репертуар коллектива, должны отличаться интонационной конкретностью музыкального языка, особой наглядностью художественных образов, выразительностью.

Успешный концертирующий вокальный коллектив должен иметь в перечне исполняемых произведений не менее 20 сочинений различных авторов и различных периодов, лирические медленные и быстрые динамичные композиции. Полноценным и эффективным можно считать такой репертуар, в котором представлены различные стилистические пласты. Это произведения традиционной народно-певческой культуры, авторские обработки народных песен, произведения советских, а также современных российских и зарубежных композиторов.

Поскольку приобрести различные навыки на однотипном материале невозможно, то в исполнительскую программу включаются разнохарактерные произведения.

Репертуар влияет на весь творческий процесс, на его основе накапливаются музыкально-теоретические знания, нарабатываются навыки коллективной работы, складывается

исполнительское направление. Достигнув определённых вершин, накопив достаточный потенциал для нового роста мастерства, творческий коллектив ищет почву для своего развития в более сложном репертуаре.

Работа любого художественного коллектива строится вокруг репертуара. От его качества, идейно-художественного уровня, социальной направленности во многом зависит эффективность выполняемых любительскими творческими коллективами функций. Вопрос о репертуаре тесно связан с идеологическим содержанием деятельности коллектива, с той ролью, которую он играет в духовно-эстетической жизни общества.

Надеемся, что наши рекомендации помогут руководителям вокальных коллективов в подборе и формировании репертуара, способствующего музыкально-эстетическому воспитанию и развитию их воспитанников.

Е.А. Чуб,
заведующая сектором
музыкального любительского искусства

ЛИТЕРАТУРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ТЕАТРАЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА

В любительском театральном искусстве существуют разные формы постановок: спектакли, композиции, концертные номера. Спектакли могут быть различными по жанру: комедия, трагедия, драма, мюзикл и др. — всё это длительные (от 30 минут до 3-4 часов) постановки с несколькими антрактами.

Но в современных условиях творческой деятельности клубного учреждения от театра требуется участие в культурно-досуговых мероприятиях разных форм: от игровой программы до тематического концерта и массового гуляния. Поэтому в репертуар театрального коллектива включаются: концертные номера (сценки, конферанс, миниатюры и декламации); литературные и литературно-музыкальные композиции; агитационные представления. Наличие в театре постановок малых форм даёт возможность коллективу участвовать во всех мероприятиях Дома культуры. С каждым годом численность театров, в репертуаре которых есть такие мини-постановки, растёт.

Драматические, музыкальные и кукольные театры ставят спектакли по драматургическому материалу — пьесам. Если для постановки взято прозаическое произведение, например, повесть или сказка, режиссёр должен написать инсценировку с текстами всех героев и ремарками. В классическом театре спектакли ставят по пьесам, написанным профессионалами специально для постановки на сцене, а литературные, эстрадные театры и агитбригады вынуждены писать сценарии будущих постановок сами.

Сценарий — это литературно-драматическое произведение, созданное как основа для постановки на сцене. В XX веке такую постановку называли «монтаж». Монтаж — это тематическая композиция (о творчестве поэта или другой личности,

по его произведениям, о любви и семье, молодости или старости, о женщинах и мужчинах, о школьниках и учителях, о здоровом образе жизни, … о чём угодно), которую можно подготовить к любому мероприятию и представить зрителю. В этом случае театральный коллектив очень живописно вольётся в культурно-досуговую деятельность клуба.

Тематическую композицию, затрагивающую ту или иную актуальную проблему современности, высмеивающую отрицательные стороны нашей жизни или показывающую её положительные моменты и сочетающую разные виды творчества, можно включить в выступление агитбригады.

В дальнейшем будем называть подобные постановки (литературно-музыкальные, поэтические, юмористические, сатирические и др.) литературными композициями.

На театральных конкурсах разного уровня достаточно часто бывают представлены литературные композиции, которые не выстроены режиссёрски, однообразны, скучны, не «цепляют» зрителя. Поэтому остановимся подробнее на сценарных и режиссёрских законах постановки сценического действа.

Любительские театры края к литературным композициям обращаются в основном, когда готовятся ко Дню Победы. Чаще всего встречаются композиции с сюжетом «Воины на привале». Один солдат пишет письмо, другой читает, третий спит, четвёртый пьёт чай — каждый занят своим делом. Вдруг кто-то заиграл на баяне, и все стали петь частушки, танцевать, читать стихи собственного сочинения и т. д., пока всем не приказали строиться, или «по машинам», или «к бою», и «где-то там» начинается бой, который мы уже не видим. Нет конфликта, нет сюжета, нет событий, ничего не произошло… Создаётся неверное понимание войны, где все пишут, читают, отдыхают в лесочке, и непонятно, почему все солдаты этой роты — артисты, которые поют, танцуют, декламируют… Кому они показывают этот концерт? Просто сами так отдыхают? Кто поверит в это? Каждый человек (зритель) примеряет ситуацию на себя. Если бы я воевала, почему бы я на привале стала танцевать? Что случилось? Может, приехал почтальон

и заставил всех танцевать, а того, кто не умеет — петь? Становится понятно, что концерт перед почтальоном ради письма. И все однополчане открывают свои скрытые таланты и удивляют этим других. В таком случае пойдёт в ход всё, не только творчество: за письмо — тарелка каши почтальону, колёса и кульбиты, венок из полевых цветов, только что вырезанная свистулька и т. д. — и приведёт нас к сцене, где все читают письма, и вести у всех разные. И эти вести ведут всех в бой, звучат на фоне идущего боя.

При написании сценария литературной композиции важно учесть следующие аспекты:

в сценарии должна быть отражена точка зрения режиссёра на происходящее, его личная позиция;

литературной основой сценария служит не пьеса, а монтажный сценарий, построенный либо по одному литературному произведению (повести, роману, поэме т. д.), либо по разным произведениям (в том числе разных авторов и разных жанров).

Основными выразительными средствами литературной композиции являются:

наличие образа рассказчика (в том числе коллективного рассказчика, представленного несколькими актёрами);

условность, лаконизм и трансформация декораций и реквизита;

заметная роль ритмики, пластики и музыки.

Литературная композиция имеет синтетический характер. Поэтому в неё наряду со словесным действием — диалогами и монологами — включаются театрализованные сценки и номера разных жанров и видов искусств. Все эти компоненты называются эпизодами. Их необходимо режиссёрски выстроить (пролог, завязка, кульминация, развязка и финал) и вставить в будущий сценарий от эпизода к эпизоду; эпизодов может быть 5, 10 и т. д.

Эпизод — это замкнутый в пространстве и во времени фрагмент сценария. Эпизод имеет в своей основе событие, которое и определяет его границы. Являясь относительно са-

мостоятельной единицей сценария, эпизод связан с ним единством темы, идеи, действующих лиц. Эпизоды объединяются сценарным ходом и идеей.

Сценарий, выстроенный поэпизодно, становится более интересным, разнообразным, разножанровым, т. к. на одну тему позволяет смотреть с разных сторон.

Отправной точкой для создания литературной композиции может быть открытие (пусть небольшое, но значительное по сути), добытое самостоятельным исследованием разнопланового (художественного и документального) материала, или самостоятельная попытка ответить на волнующий вопрос. Путь исследования темы, продвижение к ответу, потаённому смыслу явления, который возникает из сопоставления, сравнения фактов, образных примеров, составляет драматургию композиции.

У каждой литературной композиции должна быть документальная основа. Желательно использовать исторические события и их героев, отдавая предпочтение местному материалу. О чём бы мы ни говорили (профессия, город, село, Победа и т. п.), обязательно нужен документ. Без документов можно делать только детские программы. Документов нужно набрать как можно больше: письма, дневники, приказы, стенограммы переговоров, страницы учебников и т. д. Так как этот материал не предназначен для сцены, его нужно театрализовать.

Театрализация — самый главный метод в сценарно-режиссёрском творчестве. Для осуществления театрализации нужно соблюсти два условия: организовать сценическое действие и найти образное решение.

Первым делом необходимо определить социальную значимость, т. е. тему как проблему, личностную или существующую в обществе.

Далее определяется конфликт и выстраивается развитие действия. Определив конфликт, его нужно обязательно сформулировать, от этого появится чёткость мысли. Формулировка должна быть полной и подробной, не просто «борьба добра со злом», а например, «с одной стороны, желание женщин любить и рожать детей, а с другой стороны, понимание

того, что для этого нужно победить врага». Из чёткого определения конфликта становится понятно, о чём постановка, спектакль, произведение. И т. к. у конфликта две стороны — добро и зло, то на сцене должны быть представители каждой из сторон, положительные и отрицательные герои. Например, в репертуаре любительских театров часто встречается композиция по повести «А зори здесь тихие». Девушек в коллективе много, а парней нет. Поэтому уговорили одного поиграть Васкова, смонтировали текст и сделали постановку. Представители положительной стороны конфликта есть, а отрицательной — нет, а должны быть обязательно. Что делать, если нет мужчин? Привлекать режиссёрские приёмы, которые помогут создать врага и атмосферу войны: звук — немецкая речь, смех, лай собак, выстрелы; свет — затемнение, фонарики, костры; теневой театр — силуэты за ширмой и т. д.

Там, где не хватает слов для объяснения чувств, может прийти на помощь музыка, песня, танец — любой вид искусства. Песни, танцы, диалоги не могут существовать отдельно, они должны работать на конфликт — продолжать его развитие. Важно также органично вписать концертные номера в канву сценария. Необходимо понимать, должен ли номер быть профессиональным? Если в основе композиции эпизод «концерт фронтовой бригады», то номер может быть профессиональным, ведь эти бригады состояли из настоящих артистов, а если поют солдаты перед боем, то это может быть актёрское исполнение.

Героями композиции могут быть литературные персонажи, например, в композиции на тему любви и верности героиня — Ассоль, на тему мошенников — Остап Бендер или Базилио с Алисой, на тему войны — Василий Тёркин…

Герой может быть коллективным, состоящим из нескольких человек, несущих одну идею, говорящих по несколько небольших фраз, это может быть целая рота солдат, группа студентов, односельчане на собрании или гулянии…

Герой может быть символическим. Героями могут стать персонифицированные природные явления, стихии, объекты,

отвлечённые понятия, за которыми признаются человеческие качества: «Жили на свете Вера и Любовь, но при- шли Война и Смерть, чтобы убить их, Вера и Любовь стали бороться, пережили много трудностей и победили». Также могут бороться Жизнь и Смерть за раненого солдата, если правильно выстроить сценический бой, то получится очень интересная сцена для композиции на военную тему.

Символическим героем может стать представитель фауны или флоры. Улетающие птицы вызывают тоску и печаль, прилетающие символизируют весну и надежду; рождение, рост, цветение и увядание розы — быстротечность жизни; молодой побег рядом с рухнувшим деревом — продолжение жизни, материнство…

Человек в роли самого себя — реальный герой. Реальный герой всегда интересен зрителю. Он рассказывает свою судьбу, историю любви, войны, становления, в которой он реально участвовал. Вокруг него, с ним в главной роли выстраиваются эпизоды. Задача режиссёра — взяв за основу реальную историю (факты), разбить её на эпизоды и интересно подать, используя театрализацию и другие средства выразительности. Бывает и такое, что реальный герой не хочет выходить на сцену, тем более участвовать в действии. Не нужно его заставлять. Используйте голос из-за кулис, видеозаписи, старые фотографии, вещи. Можно дать роль этого героя артисту из самодеятельности, который сыграет героя в детстве и в молодости.

Официальные лица также являются реальными героями. При работе с ними важно решить и обговорить с каждым, о чём необходимо рассказать, сколько времени отведено им на выступление и будут ли они выходить на сцену? Иногда рассказы людей долгие и становятся затянутым эпизодом в сценарии.

Героем может быть здание, крепость, школа, в которой был госпиталь. Например, сначала зритель видит заброшенное здание, звучит музыка, меняется свет, плывёт туман, здание молодеет, «оживает» и начинаются эпизоды (истории) из его героической жизни.

Очень интересно и удобно делать поэтические композиции. Для этого не обязательно иметь определённый состав участников, как для спектакля. Есть 4 женщины, даже если они разного возраста, — можно приступать к работе: выбираем тему, например, «…От твоей негасимой любви», ищем стихотворения и прозу о любви и войне, выбираем примеры местного значения, выстраиваем в композицию (пролог, завязка, кульминация, развязка, финал), подбираем режиссёрские приёмы и делаем всё так, как описано выше.

Можно сделать литературную композицию с актёрами-детьми по детскому материалу, по стихам А. Барто или К. Чуковского, как бы инсценировать каждое стихотворение, объединив их общим названием. Подобные композиции хороши тем, что их можно показывать цельными, а можно и частями в тематическом концерте. Так же можно действовать, работая с театром миниатюр: несколько миниатюр объединить в композицию, например «По соседству мы живём», и показывать как спектакль или использовать отдельные миниатюры в разных концертах по одной, две, три. В такую композицию могут войти разные по темам миниатюры: бабушки на лавочке, ссоры и любовь домочадцев, школьные отношения и т. д. По такому же принципу строится деятельность коллективов чтецов.

Для написания интересного сценария режиссёр-сценарист должен обладать определёнными сценарными навыками и умениями:

анализировать (определить тему, идею, целевую установку);

искать, отбирать и изучать материал под углом предлагаемой темы;

прогнозировать поведение участников коллектива;

описывать действия и поведение героев;

создавать тексты для ведущих и для персонажей;

подбирать стихи, фрагменты из литературных произведений и документальных материалов;

проводить интервью с реальными героями.

Для построения драматургической структуры будущего сценария необходимо обладать творческой наблюдательностью для накопления и отбора жизненного материала, тренировать образное решение, развивать драматургическую логику, необходимую в сценарной работе для построения сюжета и событийной последовательности. А между тем действие композиции и составляет этот ход со всеми сложностями, перепадами, сомнениями и предположениями, естественными в процессе поиска ответа на поставленный вопрос. Зритель же, соразмышляя, соучаствуя, втягивается в процесс, помогает исполнителю найти новые нюансы, идейные акценты, если хотите, открытия в публично обозреваемом, анализируемом литературно-документальном материале. Необходимо это увидеть и всегда использовать в работе.

С.В. Белкина,
заведующая сектором
театрального любительского искусства

Список использованной литературы

Аль, Д. Основы драматургии: учебное пособие / Д. Аль. — Л., 1995. — 46 с.

Добин, Е. С. Сюжет и действительность. Искусство детали / Е. С. Добин. — Л., 1981. — 431с.

Леонов, Л. Талант и труд. Собр. соч. в 8 т. Т. 3 / Л. Леонов. — М., 1962. — 356 с.

Марков, О. Сценарная культура режиссёров театрализованных представлений и праздников (сценарная технология): учебное пособие. — Краснодар, 2004. — 200 с.

Театрализация как творческий метод культурно-просветительной работы. — Л., 1983. — 141 с.

ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСТАВКИ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

Выставка в широком смысле — это организованное событие, на котором публично представляются различные объекты, художественные произведения и работы в определённой области. Выставки могут быть связаны с искусством, наукой, технологиями, культурой, модой, спортом и многими другими областями. Они предоставляют возможность создателям продемонстрировать свои достижения, а посетителям — увидеть новые тенденции, получить знания, положительные эмоции и эстетическое удовлетворение.

Выставки могут быть как коллективными, так и индивидуальными.

В контексте представления объектов и работ часто используются понятия «выставка» и «экспозиция», но между ними есть различия. Выставка обычно является временным событием, имеет определённые даты проведения и ограниченное время работы. Дополнением к выставке могут быть различные элементы, такие как интерактивные стенды, презентации, мастер-классы и другие активности. Экспозиция представляет собой постоянную или длительную установку объектов и работ. Она часто имеет более структурированный и углублённый подход к представлению материала, чем выставка, может быть организована в соответствии с научными, историческими или хронологическими принципами и предназначена для долгосрочного изучения и осмысления.

Соответственно при представлении каких-либо работ или объектов в учреждениях культуры клубного типа, ограниченном по времени, например в рамках мероприятий, более уместно говорить про выставку.

Как показывает практика, в домах культуры организуются различные типы выставок. Кратко расскажем о наиболее популярных из них.

На **художественных выставках** демонстрируются произведения живописи, графики, скульптуры и других художественных направлений местных художников или приглашённых. Для размещения работ необходимо дополнительное оборудование в виде подвесной системы или мольбертов.

Фотовыставки предполагают размещение работ профессиональных фотографов или любителей, сделанных в разных стилях и тематиках (пейзажи, портреты, архитектура и др.). При организации фотовыставки необходимо учитывать тематическое единство фотографий, их оформление в паспарту или стеклянные рамы. На коллективных фотовыставках можно демонстрировать работы в виде фотоколлажа на раскладных стендах.

На **выставках рукоделия** можно увидеть различные изделия ручной работы, созданные мастерами и любителями. Это могут быть предметы как современного, так и традиционного творчества (вышивка, вязание, керамика, куклы и др.).

На **выставках трёхмерных произведений искусств** демонстрируются объёмные предметы: изделия декоративно-прикладного искусства, работы технического творчества, предметы быта и т. д. Для демонстрации экспонатов необходимы подиумы, в случае их отсутствия возможно декорирование тканью имеющихся устойчивых конструкций. Расположение трёхмерного объекта на подиуме даст возможность зрителям рассмотреть с разных сторон детали работы, её форму и текстуру.

Тематические выставки, как правило, проводятся в преддверии определённых событий, могут быть посвящены историческим событиям, праздникам, людям, конкретным художественным проектам, социальной проблеме и т. д.

Тематические инсталляции объединяют различные элементы, такие как предметы, звук и свет. Они могут быть интерактивными.

Более подробно рассмотрим особенности организации и проведения выставок детского творчества.

Выставка детского творчества — мероприятие, на котором представляются работы, созданные детьми различных возрастов, и основная цель которого показать и отметить творческие достижения детей, поддержать их интересы в искусстве. Такие выставки служат детям платформой, где они могут продемонстрировать свои умения, фантазии и креативность.

Когда дети видят свои работы на выставке и получают положительные отзывы и поддержку от окружающих, это способствует развитию их самооценки, уверенности, а также развитию творческого мышления.

Важным аспектом выставок детского творчества является обмен творческим опытом и взаимодействие между детьми. На таких выставках дети могут познакомиться с работами своих сверстников, обсудить их идеи, техники и подходы. Это создаёт атмосферу сотрудничества и вдохновляет детей на новые творческие эксперименты.

Детскую выставку от взрослой отличают несколько ключевых моментов:

ориентированность на интересы и потребности детей: она должна быть посвящена темам, которые привлекают детей (детской литературе, игрушкам, мультфильмам и т. п.), взрослая выставка может иметь более широкий спектр тем (искусство, наука, история и т. п.);

организация с учётом особенностей детского восприятия и потребности в интерактивности: на детской выставке могут присутствовать игровые элементы, интерактивные станции, возможность создания собственных работ и прочие формы активного участия детей, взрослая выставка может быть более формальной и ориентированной на просмотр и анализ произведений искусства;

использование доступного и понятного детям языка: все тексты, включая информационные материалы, должны быть представлены в простой, доступной и наглядной форме, по возможности с использованием иллюстраций, на взрослой выставке используются более сложные и глубокие тексты;

соответствие материалов и произведений искусства возрастным особенностям и уровню развития детей, взрослая выставка может содержать произведения, требующие более высокого уровня понимания и анализа.

То есть выставка по тематике, формату, языку и уровню сложности должна быть адаптирована к потребностям и интересам детской аудитории.

Выставки детского творчества различаются по способу организации, формам проведения, возрасту и составу участников и др.

По виду творчества выставки могут быть:

художественными (живопись, рисунок, скульптура графика и т. п.);

техническими (робототехника, программирование, инженерия и т. п.);

мультимедийными (видео, анимация, компьютерная графика и т. п.).

По возрастным категориям:

детская выставка (участники: дошкольники, младшие школьники или старшие школьники);

выставка для молодых художников (участники: подростки или дети, у которых имеется значительный художественный опыт).

По составу участников:

выставки индивидуальных работ (каждый имеет возможность проявить свои творческие способности через собственные произведения);

выставки коллективных работ (представлены коллективные творческие работы, например, в рамках одного проекта или темы);

выставки работ студии или детского клубного формирования (например, отчётные выставки);

выставки, ориентированные на демонстрацию работ, выполненных в рамках определённого конкурса;

выставки профессиональных и детских художников (могут включать работы как профессиональных художников (педагогов), так и детей).

Подробнее остановимся на классификации выставок по способу организации, которые подразделяются на блиц-выставки, выставки-сопровождения и выставки-партитуры.

Блиц-выставка — это выставка творческих работ детей, выполненных на одном занятии или мастер-классе. Для целостного восприятия блиц-выставки организаторам важно сформулировать тематику творческих работ. Блиц-выставка может стать итогом посещения какого-либо тематического мероприятия (конкурса, фестиваля, квеста). Например, темами таких выставок могут быть «Наши традиции» (праздники народного календаря), «Космический пейзаж» (День космонавтики), «Лучшая улыбка» (День юмора и смеха), «Портрет героя» (День Победы), «Моё фантастическое существо» (День научной фантастики) и др.

Приведём примеры блиц-выставок.

Выставка рисунков «Моя семья». Дети на занятии получают задание нарисовать картины с изображением своих родителей, братьев и сестёр, используя различные материалы. Работы могут быть выставлены вместе, создавая цельный образ семьи.

Выставка коллажей «Мир животных». На занятии дети получают задание создать образ своего любимого (фантастического) животного, используя вырезки из журналов или газет. Можно провести эксперимент и создать коллективное фантастическое животное. В результате получатся яркие и оригинальные работы, которые можно выставить вместе, создавая представление о разнообразии мира животных.

Выставка поделок «Моя любимая игрушка». На занятии дети создают игрушки из природных материалов, таких как ветки, камни, листья и т. д. Каждый ребёнок собирает свою уникальную игрушку, которую потом можно выставить вместе с другими работами.

Увлекательным процессом может быть создание на одном занятии в формате мастер-класса живописной картины или предмета декоративно-прикладного искусства. Чтобы заинтересовать участников, можно предложить им такие темы: «Роспись деревянных брошей», «Букет из конфет», «Роспись шопера» (кепки, футболки), «Дудлинг», «Скетчинг», «Эбру — рисование на воде», «Цветные эксперименты — алхимия цвета» (абстрактные композиции, сделанные с помощью различных текстур), «Рисуем 3D-ручкой», «Декорирование скворечника», «Роспись пряника», «Цветочная картина», «Авиамоделирование», «Интерьерное украшение», «Стрит-арт» (уличные скульптурные инсталляции), «Картина на воздушном шаре», «Картина на снегу», «Нарисуем песню», «Световые мечи», «Букеты из сухоцветов», «Венки из живых цветов», «Вязание морских узлов», «Декор из полимерной глины» (ободки, ручки, блокнот), «Стильная ёлочка», «Кот в стиле полигональной росписи».

Разнообразными могут быть мастер-классы по народным художественным ремёслам: «Вышивка гладью: традиции и техники», «Традиционная роспись по дереву», «Лепка из глины: оживление народных символов», «Украшение из вязаных элементов» и т. д. Итогом проведения мастер-класса станет блиц-выставка из работ участников.

При этом надо помнить, что каждый мастер-класс требует тщательной подготовки. Приведём пример организации мастер-класса по созданию живописной работы.

Подготовьте необходимые материалы, такие как краски, кисти, холст или бумагу, стакан с водой (для смачивания кистей) и тряпочку для вытирания. Предложите детям сначала нарисовать набросок картины (контур изображения) при помощи простых карандашей или мелков. После того, как набросок будет готов, предложите им начать добавлять цвета. Пусть каждый выберет нужные краски и начнёт заполнять пространство на своей картине. Подумайте о возможности добавления текстуры в картину. Для создания интересных эффектов можно использовать различные техники,

такие как нанесение красок с помощью губки, пальцев и т. д. Когда основные цвета нанесены, предложите детям добавить детали и акценты (деревья, цветы, облака и т. д.), чтобы сделать картину более интересной. После того, как дети закончат рисовать, попросите их рассмотреть свои работы и решить, нужно ли что-то ещё добавить или изменить. Поздравьте их с завершением картины и похвалите за творчество, дайте рекомендации, как правильно оформить работы на выставку.

Выставка-сопровождение — это выставка, которая организуется для сопровождения какого-либо крупного мероприятия или культурного проекта. Как правило, это выставки, связанные с приобщением детей к истории, традициям, культуре, памятным датам. Приведём примеры подобных выставок.

Выставка «Моя Родина» ко Дню России. Дети могут создать различные поделки, рисунки или коллажи, отражающие их представление о России, выполненные на основе интересных фактов о стране, с изображением национальных символов, известных мест.

Выставка «Салют Победы» ко Дню Победы. На выставке можно представить работы, посвящённые Великой Отечественной войне: рисунки, модели танков или самолётов, а также визуализации стихотворений или песен о войне.

Выставка «Мир и дружба» к Международному дню мира. На этой выставке дети могут представить работы, которые символизируют мир и дружбу между разными народами. Можно использовать флаги разных стран, символы мира и истории о международном сотрудничестве.

Выставка «Народные ремёсла» на фестивале искусств. Дети могут представить свои работы, связанные с различными ремёслами (украшения, глиняные изделия, роспись по ткани или бумажные модели).

Выставка «Мир фантазии» на фестивале фэнтези. Это могут быть рисунки, модели героев фэнтези, костюмы или даже макеты сказочных миров. Перед проведением занятия детям можно прочитать фантастический рассказ известного писателя.

Выставка «Наука и открытия» на фестивале науки. Дети могут представить работы, связанные с научными открытиями и экспериментами (модели планетной системы, научные проекты), рассказать об известных учёных.

Выставка «Музыкальные таланты» на музыкальном фестивале. На такой выставке экспонатами могут быть музыкальные инструменты, записи, в рамках выставки будет уместен небольшой концерт. Это может быть отличной возможностью для молодых музыкантов продемонстрировать свои навыки.

Событийность является немаловажным фактором успеха выставки. Организация выставки в рамках фестивалей, праздников и конкурсов помогает привлечь внимание посетителей, сделать выставку более интересной и запоминающейся.

Выставка-партитура — выставка, организованная в виде живого диалога между маленькими зрителями и наставником (педагогом, художником, руководителем студии). Взрослый становится инициатором обсуждения, задаёт вопросы и стимулирует ребят к мыслительной активности и самостоятельному исследованию.

Выставка создаёт интерактивную и познавательную среду, которая стимулирует детей к активному участию в мероприятиях. Это особенно важно, так как дети обычно имеют кратковременное внимание и быстро утомляются.

Подобная форма выставки не только обогащает знания детей, но и развивает их коммуникативные способности и критическое мышление. Дети учатся высказывать свои мысли, слушать других и работать в группе. Это способствует развитию их социальных навыков.

На выставке, организованной как живой диалог, детям можно предлагать различные задания, игры или интерактивные активности, связанные с представленными на выставке экспонатами. Чтобы побудить детей к обсуждению и анализу произведений, необходимо заранее продумать ход беседы.

Одним из основных принципов организации выставки-партитуры является активное участие ребёнка в действии.

Дети воспринимают мир через игру, поэтому детские выставки должны предоставлять им возможность для самостоятельного исследования и экспериментирования, важно создать такие условия, чтобы дети могли взаимодействовать с экспонатами, задавать вопросы организаторам, пробовать различные действия. Это может быть выполнение заданий, прохождение квестов, проведение экспериментов. Также важно учитывать важность визуальной привлекательности и эмоциональной стимуляции выставочного пространства и, соответственно, при оформлении выставки использовать яркие цвета, интересные формы и текстуры.

В рамках такой выставки важно создать ситуацию, когда дети могут общаться, сотрудничать и обмениваться идеями с другими детьми, т. е. создать «состояние оживления», которому «…сопутствуют ощущения радости и благополучия. „Оживить“ посетителя выставки можно, создав особую среду, где активность воспринимающего сознания поддерживается за счет стимуляции и как можно более полного удовлетворения четырёх основных потребностей человека: в движении, в комфорте, в безопасности и в успешной деятельности»[1]. Только при удовлетворении этих потребностей ребёнок может отбросить застенчивость, страх, заменив их на желание размышлять, рассуждать, видеть, острее чувствовать. В интерактивно выстроенной среде маленький посетитель свободен в своих проявлениях, он может потрогать экспонаты, громко выразить своё восхищение, выступить взрослым «ремесленником» и создать своё первое произведение, вступить в интеллектуальный спор со своими сверстниками и т. п.

Приведём примеры детских выставок-партитур.

Выставка «Искусство и природа». Наставник задаёт детям вопросы о представленных работах, позволяя им высказывать свои мысли и впечатления. Они могут обсудить, как искусство может отражать природу и влиять на наши

[1] Олдс, Анита Руи. Пусть уйдут живыми / Анита Руи Олдс // Открытый Музей. — 2004. — № 3. — С. 36

чувства. Затем наставник может провести интерактив, в рамках которого дети сами могут попробовать создать свои работы.

Выставка «Мир фантазии». Дети могут обсудить, как искусство может помогает видеть мир с новой перспективы и воплощать фантазии. Затем дети могут создать свои собственные работы в рамках мастер-класса по соответствующей теме.

Выставка «Исторические приключения». Наставник может поговорить с детьми о том, как искусство помогает людям понять историю и ощутить её атмосферу, познакомить с историческими картинами. Дети могут обсудить, что они узнали и какие эмоции вызвали у них произведения. Затем можно провести квест, где каждый ребёнок сможет выступить в качестве какого-либо конкретного исторического героя. В конце занятия можно предложить каждому нарисовать известного исторического персонажа, а затем всем вместе угадать, кто кого нарисовал.

Выставка «Детская мода». На занятии дети могут создать свои собственные наряды, аксессуары, головные уборы и другие элементы моды. Выставка может предоставить возможность юным дизайнерам продемонстрировать свои работы на модном показе или на манекенах в выставочном пространстве.

Выставка «Артист с большой буквы». Дети получают задание нарисовать известного артиста. Итогом станет выставка с выступлениями детей, где они могут показать свои музыкальные, танцевальные или актёрские способности.

Детские выставки могут быть направлены на изучение взрослого мира. Они могут представлять собой интерактивные площадки, где дети могут узнать о различных профессиях, попробовать себя в роли доктора, полицейского, учёного, на практике испытать некоторые аспекты взрослых профессий. Например, рядом с выставкой «Моя будущая профессия» можно установить «больничный» столик, где дети смогут играть в доктора, или организовать мастер-класс по изучению инженерных профессий и т. д.

Интересной темой как для выставки, так и для интерактивных мероприятий, могут стать простые явления, с которыми ребёнок сталкивается в быту. Можно разместить стенды, на которых дети смогут проводить простые эксперименты, чтобы наглядно увидеть и понять научные явления, можно организовать шоу и демонстрации, на которых будут показывать научные явления в увлекательном и зрелищном формате. Например, можно продемонстрировать статическое электричество, чтобы дети смогли потрогать различные предметы и понаблюдать, как они притягиваются или отталкиваются, или гравитацию, где дети могут принять участие в игре с падающими предметами, можно организовать демонстрацию химических реакций, где дети смогут наблюдать за взрывами или изменениями цвета.

Можно показать короткие видеоролики о различных явлениях, таких как электричество, магнетизм или силы природы, организовать игру-головоломку, где дети должны использовать знания о физике или химии и т. д.

Многие дома культуры уделяют особое внимание выставкам предметов народной культуры. На таких выставках у детей есть возможность познакомиться с традициями различных народов.

В качестве экспонатов могут выступить: украшения, элементы национальных костюмов, глиняные изделия, различные виды тканей, включая ковры, килимы, покрывала, рушники и национальные костюмы; деревянные изделия, в том числе деревянные игрушки, предметы интерьера, мебели и инструменты; вышитые изделия, такие как рушники, скатерти, кованые изделия, медные и латунные украшения, предметы быта и орудия труда, народные куклы, игрушки из ткани, дерева или глины, музыкальные инструменты, такие как гусли, гармонь, балалайка, дудка и многие другие.

Интерактивные стенды с предметами народной культуры позволят детям тактильно взаимодействовать с выставочными объектами, на различных игровых станциях дети смогут самостоятельно экспериментировать и изучать предметы. На-

пример, не только увидеть народные костюмы и аксессуары, но и примерить их, разучить народные танцы или научиться играть на музыкальных инструментах, представленных на выставке.

Кроме того, на выставке можно провести мастер-классы по народному ремеслу, где дети смогут научиться плести косы, вышивать или лепить из глины, попробовать сделать сами народную игрушку или создать свои игрушки или украшения, используя различные материалы.

Также на выставке можно организовать: выступления профессиональных или самодеятельных артистов, где дети смогут услышать народные песни и сказки; интерактивные спектакли, где они смогут вместе с актёрами играть роли и взаимодействовать с историческими персонажами.

Интересны для восприятия выставки, основанные на взаимодействии информационных технологий и детского творчества. Такой выставочный формат будет способствовать развитию и продвижению технических навыков и творческого мышления среди молодого поколения.

Например, выставка «QR-код — путешествие по миру». Можно создать выставку, на которой дети смогут представить свои работы, связанные с различными странами и культурами. Например, рисунки, поделки или фотографии, которые отображают известные достопримечательности, национальные костюмы или традиции. Каждой работе необходимо присвоить уникальный QR-код, который будет содержать информацию о стране или культуре, изображённой на работе. Посетители смогут сканировать коды с помощью мобильного устройства и получать дополнительную информацию о каждой работе, а также интересные факты о стране или культуре. Выставка позволит не только детям выразить своё творчество, но и всем посетителям узнать больше о различных странах и культурах.

Выставки могут быть организованы в формате галереи, где каждая работа имеет своё место и сопровождается информацией об авторе и его идеях.

Можно создать виртуальную выставку на какой-либо интернет-площадке, где зрители смогут просматривать работы, оставлять комментарии, голосовать за понравившиеся работы. Это позволит детям получить обратную связь и поддержку от широкой аудитории.

Информационные технологии могут быть использованы для организации интерактивных зон на выставке. Например, с помощью нейросетей дети могут создавать и редактировать свои произведения и делиться ими с другими участниками выставки.

Выбор названия зависит от концепции, цели и тематики выставки. Например, «Цифровые мечты: детское творчество в виртуальной реальности», «Творчество на пикселях: выставка детских работ в цифровом формате», «Игровые миры в объективе: выставка фотографий, снятых в компьютерных играх», «Нейрохудожник: выставка детских проектов, созданных с помощью нейросетей», «Детское видеотворчество: выставка короткометражек и анимаций, созданных детьми», «Цифровая галерея: выставка детских цифровых искусств» и т. д.

Этапы организации выставок детского творчества

Организация выставки детского творчества включает несколько этапов, которые следует учесть при планировании и организации выставки.

Определение цели и разработка концепции. Прежде всего необходимо разработать концепцию выставки, определить тематику, формат, продумать, что вы хотите донести до зрителя.

Время проведения выставки может варьироваться от нескольких часов до нескольких месяцев в зависимости от цели и задач выставки.

Заранее составленный тематико-экспозиционный план выставки позволит содержательно подготовить выставочное пространство и спланировать открытие выставки.

Вот пример структуры такого плана.

Определение основной тематики, которая будет представлена на выставке.

Место проведения выставки: выбор и указание конкретного места, где будет проходить выставка.

Сроки проведения выставки: определение даты начала и окончания выставки. Важно учесть календарный и учебный период, чтобы выбрать наиболее подходящие сроки.

Определение цели, которую вы хотите достичь с помощью выставки. Например, привлечение внимания к важным проблемам или представление достижений учащихся.

Задачи выставки: конкретные задачи, которые вы хотите решить с помощью выставки. Например, организация конкурса или создание возможности для общения и обмена опытом.

Тип выставочных работ и критерии их отбора: указание конкретных типов работ (живопись, графика, скульптура) и критериев отбора. Например, для выставки живописи можно указать, что будут приниматься только пейзажи, оформленные в паспарту.

Требования к оформлению выставочных работ: указание таких требований к оформлению работ, как размеры, рамки, подписи и прочее. Это поможет обеспечить единообразный и профессиональный вид выставки.

Дополнительное оформление выставки: указание дополнительных элементов оформления, таких как музыкальное сопровождение, каталог выставочных работ, дополнительная информация.

Подготовка бюджета (сметы расходов). Важно учесть все расходы, которые могут возникнуть при организации выставки: затраты на транспортировку работ, оформление выставки (декорации, выставочные стенды, выставочные витрины, таблички и другие элементы оформления, расходные материалы (краски, картон, бумага, клей и др.) для создания экспозиции); продвижение выставки (создание рекламных материалов (брошюры, листовки, афиши, видеоролики и т. д.), размещение информации о выставке в СМИ, социальных сетях и др.).

Если вы планируете использовать аудио- и видеооборудование, проекторы, звуковые системы и другие технические средства, стоимость их аренды или покупки также должна быть учтена в смете. При необходимости нужно включить в смету расходы, связанные с привлечением сторонних специалистов, таких как кураторы, дизайнеры, звукорежиссёры, осветители и т. д.

Если вы планируете пригласить на выставку участников или гостей из других городов или регионов, при составлении сметы следует учесть расходы на их проезд и проживание.

Также в процессе подготовки могут возникнуть дополнительные расходы, например, на охрану, страхование и т. д.

Поиск подходящего места. Дома культуры (сельские клубы) могут стать постоянными площадками для организации выставочных мероприятий. Организация выставки в домах культуры имеет несколько плюсов. Дома культуры часто находятся в центре населённого пункта, что делает их легкодоступными для посетителей. Различные мероприятия привлекают большое количество посетителей, включая местных жителей, любителей искусства и культуры, а также гостей из других районов или городов. Это может создать интересное и разнообразное окружение для выставки.

Также при организации выставки можно использовать имеющееся в Доме культуры оборудование: стойки, освещение, звуковое оборудование, декорации и т. д., что позволяет сэкономить время и ресурсы на подготовке выставочной площадки. Руководители и участники различных клубных формирований (вокальных, театральных, танцевальных) могут оказать поддержку и сопровождение в организации выставки.

Помещения Дома культуры можно задействовать для проведения не только самой выставки, но и сопровождающих её мероприятий: лекций, мастер-классов, круглых столов, творческих встреч. Это позволяет расширить контекст выставки и привлечь больше посетителей. Сама выставка может проходить в учебном кабинете, выставочном зале, коридоре, ре-

креации или холле первого этажа. Рассмотрите доступность, размеры и удобство выбранного места, оно должно подходить для представления экспонатов планируемой выставки и быть удобным для посетителей.

Сбор работ. Продумайте процесс сбора работ от детей. Необходимо установить ясные и чёткие правила сбора и сроки сдачи работ. Важно, чтобы дети знали, что их работы были получены и проверены. Информируйте родителей о процессе сбора работ и попросите их поддержать детей при выполнении заданий и сдаче работ. Чтобы упростить и ускорить процесс сбора и проверки работ, можно использовать современные средства передачи информации, онлайн-платформы.

Оформление экспозиции. Перед тем как перейти к оформлению выставки, необходимо убедиться, что выбранное место имеет достаточное пространство для размещения всех работ, удобно для обозрения как взрослыми, так и детьми, имеет достаточное и правильное освещение (естественное или искусственное).

Далее следует разработать план размещения работ на выставке, решить, какие работы будут выставлены вместе, как они будут представлены — на стенах, подставках, стеллажах, столах, в витринах и т. д. В помещении Дома культуры редко встречается однородное пространство. Чаще всего зал разделён на разные части окнами, выступами, колоннами и нишами. В таких случаях при оформлении выставки необходимо разделить пространство на секторы, чтобы собрать в каждом из них работы, объединённые общими характеристиками, понятными обычному зрителю. Например, можно объединить работы, отражающие природную тематику (пейзаж), или работы, изображающие цветы (натюрморты). Также можно отдельно показать техническое творчество, боевые сцены, отдельно разместить наивное искусство и т. д. Такое размещение поможет создать более когерентное и понятное впечатление от выставки.

Важную роль в оформлении выставки играет свободное пространство. Одна из распространённых ошибок —

это стремление разместить как можно больше экспонатов на ограниченной площади. Баланс и гармония на выставке будут достигнуты только в том случае, если между экспонатами будут «визуальные паузы», которые позволят зрителям воспринимать каждый экспонат отдельно.

Удобным способом представления выставки является размещение экспонатов в виде «острова». Такой подход позволяет лаконично организовать пространство, визуально отделить экспонаты от других объектов, находящихся в зале, и привлечь внимание зрителей.

В помещении в форме квадрата, прямоугольника или круга будет более эффективной центровая композиция. Она позволяет создать фокусное место, которое привлекает внимание зрителей и даёт возможность установить основной тон и атмосферу выставки. Сильные работы лучше расположить в центре.

Идеальным вариантом считается комбинированный подход, позволяющий сочетать различные методы размещения работ, дополняя их переносными стендами и ширмами. Общая композиция выставки обычно основана на одном или нескольких художественных принципах, таких как симметрия или асимметрия, контраст или нюанс (цвета, размера). При этом важно учитывать соразмерность представленных объектов, чтобы они создавали впечатление цельного ансамбля.

При организации выставки можно руководствоваться методами изобразительного построения, которые указал в своей книге «Учитесь рисовать» советский художник, педагог А.А. Дайнека:

правила симметрии, устанавливающие закон гармонии пропорции, частей и целого организма;

правила равновесия — сочетания противоположных сторон изображения, равновеликих по массам;

правила статики и динамики (покоя и движения) в пластическом решении композиции;

правила ритма — закономерного чередования больших и малых форм, движения и покоя, контрастного и приглушенного, света и тени;

правила перспективы применительно к различным композиционным решениям — по иллюзорной перспективе, прямоугольной (ортогональной), воздушной;

«золотое сечение» и ордер как закономерные членения в архитектуре;

масштаб как мера уменьшения или увеличения по отношению к натуральной величине;

стилевое единство в ансамбле — в сочетании нескольких видов искусства;

вертикали и горизонтали как постоянные оси по отношению ко всем другим направлениям.

Важным аспектом организации выставки является определение трёх зрительных планов, которые помогут создать гармоничное визуальное впечатление для зрителей.

Первый — это ближний план, который включает в себя всё то, что зритель видит непосредственно перед собой при входе на выставку. Чтобы сразу привлечь внимание посетителей, здесь можно разместить наиболее яркие работы. На первом плане, как правило, размещаются объёмные предметы на подиумах, столах или планшетах. Например, это могут быть рукотворные изделия из различных материалов. Чтобы добавить эстетику и уют, при оформлении (создание задников, стендов и ширм) можно использовать натуральные ткани, такие как лён, мешковина, рогожа или солома.

Второй — это средний план, который охватывает всю площадь выставки. На втором плане размещаются плоскостные работы (живопись, графика, фотографии) или пояснительная информация (аннотация к выставке). Здесь можно использовать элементы декора, освещения и другие элементы для создания определённого настроения и общего впечатления.

Третий — это скрытый план, который направлен на информативную составляющую выставки (каталоги, книги, материалы в папках и т. д.).

При оформлении выставки также можно применить дизайнерские подходы. Выставка может быть размещена на стенах в виде небольших картинок или коллажей, обрамлённых или прикреплённых с помощью цветовых лент или рамок. Это добавит выставке яркости и динамизма. Эффектно смотрится приём «галерея в облаках», когда рисунки подвешиваются на нити или прищепки и кажутся парящими в воздухе. Чтобы создать ощущение легкости и мечтательности, можно добавить облака из ваты или бумаги на потолке или стенах. Для размещения рисунков можно использовать магнитные панели или металлические поверхности. Это позволит посетителям свободно перемещаться по выставке, менять порядок рисунков и создавать свою композицию. Для придания объёмности выставке можно использовать различные 3D-элементы: мягкие игрушки, книги, динамичные механизмы. Рядом с выставкой можно создать интерактивные станции, на которых дети смогут рисовать и добавлять свои работы к выставке. Можно поставить рядом с рисунками маркеры или стикеры, чтобы посетители могли выразить свои эмоции и поддержку творчества детей. Для экспонирования рисунков можно использовать приём «шоу-окна»: разместить рисунки внутри окон, добавить дополнительные элементы декора, связанные с тематикой рисунков. Для визуальной привлекательности выставки можно использовать самые разнообразные предметы и материалы (разноцветные ленты, шнуры, декоративные драпировки, растения и цветы, зеркала, мебель, игрушки, светодиодные ленты и т. д.). Например, в оформлении выставки кукол можно использовать декоративные деревянные ящики, из которых можно сделать многоуровневые стеллажи, покрасив их в различные цвета. В каждый ящик можно поместить куклу или группу кукол, создавая интересные сцены и сюжеты. Ящики можно использовать

как подставки и подиумы. Это добавит высоту и динамизм выставке. Интересные композиции можно сделать из картонных коробок. Например, вырезать окна или отверстия в боковых стенках коробки, чтобы посетители могли заглянуть внутрь и увидеть пространство внутри. Это добавит выставке интерактивности.

Всё это может подчеркнуть атмосферу детской выставки и создать уникальные сцены и истории вокруг экспонатов.

Важно, чтобы все работы были подписаны. Описание должно включать: название, фамилию и имя автора работы, возраст, год создания работы, Ф. И. О. и должность педагога (руководителя студии), название студии. Желательно указать художественные материалы и техники, в которых выполнены творческие работы. Для создания единообразия рекомендуется делать подписи на листках одного формата и цвета с использованием одного шрифта и размера букв. При выборе шрифта следует предпочтение отдавать прямому шрифту с простой графикой, чтобы дети легко могли прочитать информацию.

Техническое обеспечение. Конкретное техническое обеспечение будет зависеть от тематики и масштаба выставки. Рекомендуется провести предварительную оценку потребностей и составить детальный список необходимого оборудования: освещение, экспозиционное оборудование, звуковая система для воспроизведения фоновой музыки, проектор, экраны или мониторы для отображения информации и др. Также следует предусмотреть возможность подключения оборудования.

Стратегия продвижения выставки. Продвижение и рекламное освещение выставки можно осуществить с помощью простых и доступных методов.

В местные газеты, радиостанции и телевизионные каналы необходимо отправить пресс-релиз о выставке.

Можно разработать яркий постер или флаер с информацией о дате, времени и месте проведения, а также основных

акцентах выставки, и разместить его в местах, где бывает много людей. С предложением о размещении рекламных материалов, а также проведении экскурсии по выставке можно обратиться в школы и детские сады, учреждения культуры и другие организации. Можно установить партнёрство с местными организациями и предприятиями, которые имеют отношение к детскому творчеству, такими как детские магазины, книжные магазины или культурные центры, и попросить их помочь в продвижении и распространении информации о выставке.

Можно создать страницу выставки в социальных сетях и регулярно публиковать там интересные фотографии и актуальную информацию о выставке, в том числе о её подготовке.

Можно попросить участников выставки и их родителей поделиться информацией о мероприятии в своих социальных сетях.

Открытие выставки. Перед открытием выставки необходимо провести предварительную работу: написать сценарий, организовать церемонию открытия, пригласить участников (детей и их родителей), посетителей. Важно зарание продумать, какой будет церемония открытия: официальным мероприятием с речами и выступлениями или более неформальной встречей с приглашёнными гостями и участниками. Сценарий открытия выставки должен включать приветственное слово, во время которого нужно обязательно поблагодарить всех за присутствие, рассказать о цели и значении выставки, а также выразить признательность и поздравить участников. Разнообразить программу открытия можно различными развлекательными мероприятиями для детей и их родителей. Это могут быть мастер-классы, интерактивные игры или даже небольшой концерт.

Для обеспечения зрительской аудитории на открытии выставки надо предварительно раздать (разослать) приглашения согласно заранее составленному списку гостей, который может включать родителей, учителей и других за-

интересованных лиц. Чтобы быть уверенным в их присутствии на открытии, необходимо продумать обратную связь с ними (телефонные звонки, сообщения в мессенджерах и т. д.).

Завершение выставки. На закрытии выставки важно поблагодарить всех, кто принимал в ней участие и оказывал помощь при её проведении. После завершения выставки обязательно надо проанализировать ход её проведения, количественные и качественные показатели, отзывы посетителей и участников.

Каждая выставка может иметь свои особенности, поэтому представленный материал должен быть адаптирован в соответствии с конкретными условиями и целями.

Т.Н. Анциферова,
заведующая сектором любительского изобразительного искусства, кино-, видеотворчества и ДПИ

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ КУКЛЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ

Кукла — это изображение человека, а также его знак и игровой образ, символ. Исследователи Л. Н. Виноградова и С. М. Толстая определяют куклу как антропоморфную (человекообразную) фигурку небольшого размера, атрибут детских игр и обрядово-магических действий. В народных верованиях кукла воспринимается как живое существо, заместитель человека, его модель, прообраз маленького ребенка.

Появление кукол относят к древним временам, где основой культов был антропоморфизм (придание вымышленному существу, в том числе духам природы, человеческого образа), анимизм (одухотворение природы). Изначально она служила и тотемом, и обрядовым символом, превратившись позднее в детскую игрушку.

Являясь переходным мостиком между материей и духом, кукла соединяла в себе представления о бытии и небытии, о рождении и смерти.

Куклы разных народов сохраняют этнические особенности, но при этом имеют много общего. Они отражают верования и быт конкретного народа, общечеловеческие идеи и ценности (преемственность в родстве, семейственности и родительской опеке, почитании предков). Везде кукла являла собой мифологическую формулу мироустройства — схему трехчастного мира (голова — верхний, связь с космосом; тело — средний; ноги или часть куклы ниже подола — нижний).

Как известно, современная культура перешла от семантического принципа орнаментации к эстетическому. Народная кукла возвращает нас к смыслу, несёт память культуры, при этом демонстрирует и народные эстетические представления. Характерной чертой этнической культуры является условность изображения, скрытая от глаз непосвящённых

символика. Например, в кукле-крест исследователи видят указание на четыре стороны света, следовательно в такой кукле зафиксировано число 7, являвшееся сакральным в традиционной культуре славянских народов.

По материалу и способу изготовления куклы могут быть:

скрученными из материи, пряжи, кожи (закрутки, скрутки, скатки);

набивными (сшитый мешочек, наполненный шерстью, пряжей, опилками, песком, пеплом и т. п.);

сделанными из растительного материала (соломы, травы, веток, корней, палок; в северных льноводческих районах использовали льняную кудель, в южных — коноплю и кукурузу);

глиняными;

вырезанными из дерева;

выпеченными из теста;

сделанными из костей животных.

По происхождению и ритуальной принадлежности кукол можно разделить на три вида: обрядовые, обережные и игровые.

Обрядовые куклы участвовали в обряде, имитировали жертвоприношения и в конце обряда уничтожались: сжигались, скармливались животным или топились (масленица, кострома, кувадка и др.); дети в такие куклы не играли. В настоящее время к этим куклам проявляется интерес как в рамках проведения мероприятий, так и в связи с вторичной мифологизацией сознания.

Обережные (обереговые) куклы должны были защищать владельца от несчастий, не теряя при этом своих утилитарных функций: развивать, воспитывать ребёнка, вводить его в мир взрослых, служить игрушкой (кормилка, ангел). Обережные куклы можно делать на мастер-классах: как правило, они несложны в изготовлении, материалы доступны. Многие люди в глубине души действительно верят, что обережная кукла поможет им в делах, создаст хорошее настроение. Именно её сейчас часто изготавливают в качестве сувенира.

Игровые куклы предназначены для игры, мифологическая составляющая в них отсутствует или сильно ослаблена. Игровых кукол много, они разнообразны, и большое их количество не испортит ребёнка: «Детям не порча игрушка, а порча худая прислужка». Изготовление с детьми игровых кукол поможет решению разнообразных проблем — от развития мелкой моторики и, следовательно, мозга до налаживания коммуникации. Изготовленная «на выхвалку» кукла помогала продемонстрировать имеющиеся умения и художественный вкус, а сейчас с помощью таких кукол можно играть, в том числе в семью, учить свадебный фольклор, разыгрывая кукольную свадьбу, оформить ёлку, разработать уникальные проекты по оформлению помещений, развития детей и т. п.

Изображение лица у куклы долго было под запретом. Лицо с глазами — связь с потусторонним миром, и чтобы ребёнок не пострадал, его ограждали от этого контакта (не нужны лишние глаза в доме); опасались, что кукла может ожить, что в неё может вселиться вредоносный дух. Куклы-безлички известны у разных народов. Русские, а также узбеки и таджики считали, что, сделать кукле лицо означало поделиться частью своей души в день воскресения из мёртвых. На юге России на лице кукол делали косой красный крест. Куклы с таким крестом на лице не имеют волос и головных уборов. Косой крест — один из символов солнца, символизировавшего защиту, стабильность, жизнетворную бесконечность.

В конце XIX века условная безликая фигурка утратила обрядовую роль или магическую функцию, становясь обычной игрушкой, часто купленной на ярмарке. Куклы стали делать более правдоподобными, так у куклы появилось лицо. Его рисовали при помощи уголька, карандаша или чернил, вышивали. Лица русских кукол были благообразными, и причину этого исследователи видят в стремлении подражать ликам на иконах. Смеющихся кукол не зафиксировано. Редко встречались куклы с носом.

У северно-русских или нижегородских кукол глаза обозначались крестиками, узелками или точками, у московских и сергиево-посадских — в виде пустых ромбов. Рот чаще всего красный, вышитый крестом или полоской.

Века христианства на Руси частично стёрли мифологические смыслы кукол, но привнесли новое в культуру, сохранив те представления, которые не шли вразрез с новой религией, что способствовало появлению новых видов кукол (например кукла-ангел).

По мнению исследователей истории кукол, самодельными куклами играли примерно до середины XX века, пока с развитием химической науки не получили целлулоид и стали изготавливать пластмассовых кукол промышленным способом. Тем не менее в журналах по рукоделию до сих пор публикуются описания изготовления тряпичных кукол.

Многие куклы бережно хранились и передавались из поколения в поколение вместе с традиционными приёмами их изготовления, об этом много написано в книге И. и А. Котовых.

В разных областях России бытовали различные типы кукол: на Русском Севере — архаичная кукла на палочке, небольших размеров; на юге — кукла набивная мешковидная, полная и большеголовая, яркая; в центральных областях — сшивная членораздельная кукла с различными набивками и вариантами лица.

Как правило, традиционная русская крестьянская кукла — это простейшее изображение человеческой (чаще женской) фигуры: тело, голова со светлым лицом, грудь, коса (у девушки — одна, у замужней женщины — две, убранные под головной убор) и обычный (типовой, традиционный для данной местности и времени) тряпичный наряд.

Сейчас мы шьём кукле одежду и переодеваем её из одного наряда в другой, но так было не всегда: кукла создавалась не как манекен для переодевания, а представляла цельный и самоценный образ. Костюм участвовал в пластике традиционной куклы. Это не значит, что он был до-

кументален, но, например, определял роли, которые будет исполнять кукла в игре: кукла в розовом не будет старушкой-матерью или бабушкой, а кукла в женской одежде и головном уборе не будет играть роль невесты в кукольной свадьбе.

Обязательная принадлежность крестьянского как мужского, так и женского костюма — пояс. Он являлся оберегом тела человека от злых сил, разных бедствий. Пояс выполнял и элементарные функции скрепления частей одежды: им подвязывали передник, подтягивали сарафан, поддерживали порты. Пояса могли быть как тканые, так и вязаные, ременные пояса носили только мужчины (чаще воины). На них изображали орнаменты, концы поясов оформляли кистями, помпонами, куколками-оберегами. Кроме того, на пояс подвешивали кошельки, ключи и другие небольшие бытовые предметы, т. к. карманы — это элементы современного костюма, появившиеся только в XVII веке.

Куклу-мужчину одеть проще: для её изготовления могли использовать предметы простой формы — палочку, крестик из двух палочек, кукурузный початок и др. Русский мужской костюм, распространенный повсеместно, состоял из рубахи, портов, пояса, обуви и головного убора. Мужскую рубаху всегда подпоясывали.

Единого национального женского костюма, несмотря на схожесть общих черт, в России не сложилось. В разных губерниях одежда женщин имела свои отличия в покрое, отделке, рисунке ткани, что нужно всегда учитывать при изготовлении костюма для куклы-женщины.

Одна из особенностей традиционного русского женского костюма заключалась в том, чтобы не подчёркивать формы тела. Простота силуэта компенсировалась богатой цветовой гаммой различных частей одежды, отделкой, всевозможного рода вышивками и аппликациями. В разных губерниях вышивку выполняли по-своему, используя различные орнаменты и технологические приёмы, но назначение было общим для всех — украшение костюма и защита

человека от злых сил, т. к. вышивку располагали по краям одежды: ворот, подол, низ рукава (именно отсюда духи зла могли проникнуть к телу). Для того чтобы «обезопасить» человека, вышивка содержала всевозможные священные изображения и магические символы: солнца, воды, засеянной или распаханной земли; древа жизни, растительные узоры и изображения животных.

Кукла была обязательным атрибутом переходных, (пороговых, лиминальных) моментов жизни (рождение, свадьба, похороны), сопровождая человека с момента рождения и до смерти.

Согласно этнолингвистическому словарю «Славянские древности», у всех славян на свадьбе было принято дарить молодым куклу с пожеланием скорейшего потомства. В Вологодской области этот обычай назывался «куколку подавать», «куколку приносить». Участники свадьбы сами мастерили тряпичных кукол и дарили новобрачным со словами: «Вот вам приплод!» На Ярославщине, укладывая новобрачных спать, под подушку молодухе клали льняную куклу — «с умыслом, чтоб родила». В Прикамье дарили молодым (или подкладывали им в постель) деревянных или тряпичных кукол, «чтобы скорее дети заводились». В свадебном обряде кукла символизировала, с одной стороны, невесту, а с другой — будущих детей молодожёнов. Русские в Поволжье обряжали маленькую куклу «невестой» и укрепляли её на свадебном деревце. В Костромской губернии на верху свадебной ёлочки куклу ставили таким образом, что она была повёрнута к жениху и невесте. В Ульяновской области на свадебном деревце помещали две куклы: «жениха» и «невесты», а в некоторых южнорусских областях — несколько крохотных куколок. Во Владимирском крае вместе с приданым перевозили в дом жениха кукол невесты, которые передавались по наследству её детям. Часто маленькими куколками из теста украшали свадебный каравай. У сербов девушки на выданье делали из тряпок куклу, обряжали её в красные и белые одежды, чтобы привлечь внимание парней, и вы-

ставляли в окне; если в доме были две девушки брачного возраста, выставлялись две украшенные куклы; они стояли в окнах до тех пор, пока девушек не сосватают.

В качестве заместителя человека и откупительной жертвы кукла использовалась в погребальных обрядах. По обычаям сербов Косова, если в течение года в одной семье (в одном доме) умирали двое, то при похоронах второго из них закапывали в могилу тряпичную куклу, чтобы не допустить третьей смерти. В Сербии при похоронах неженатого парня на надгробный крест на его могиле привязывали куклу в виде невесты, устраивая для него таким образом символическую свадьбу. В волынском Полесье засвидетельствован обычай при похоронах молодого человека класть в гроб антропоморфную фигурку.

Антропоморфные фигуры разного размера служили ритуальными символами и воплощением злого начала во многих календарных обрядах, имевших семантику «выпроваживания-уничтожения». Например, масленичное чучело, которое тоже могло иметь вид человека. В Белоруссии соломенную куклу бросали в воду в обряде вызывания дождя, кукла могла быть дополнением украшенного обрядового дерева: её сажали на «май», на «лето», на свадебное деревце. У восточных славян соломенная кукла могла заменять ряженую в зелень девушку в троицком обряде «проводов русалки». Об антропоморфном ряжении березы на материалах красноярского Приангарья пишет Н. А. Новосёлова (см. список рекомендованной литературы).

Ряд исследователей считает, что кукла олицетворяла общего магического пращура, предка-опекуна и защитника, являлась его заместителем. В этой роли кукла выступает в сказочном фольклоре: она служит и оберегом, и чудесным помощником. В сказке «Василиса Премудрая» мать перед смертью даёт дочери куклу и говорит: «Вместе с родительским благословением оставляю тебе вот эту куклу; береги её всегда при себе и никому не показывай; а когда приключится тебе какое горе, дай ей поесть и спроси у неё совета». Когда Василиса

попадает в сложную ситуацию, она обращается за помощью к куколке: «Куколка, покушай, и моего горя послушай» — и куколка ей помогает.

Обычай изготавливать тканевые или глиняные куклы (с ладонь величиной или чуть больше) и держать их в доме как замену долго отсутствующего родственника был известен в Вологодской и Костромской областях. Провожая сына в армию, мать лепила из глины фигурку, называла именем сына и хранила на почётном месте до его возвращения. Если случалось, что кукла падала, разбивалась, это было знаком гибели человека, заместителем которого она являлась.

Куклам приписывались волшебные свойства: они могли защитить человека от злых сил, принять на себя болезни и несчастья, помочь хорошему урожаю.

В лечебных и апотропейных (защитных, отпугивающих нечистую силу) целях специально изготавливались куклы, которые должны были принять на себя болезни, порчу и прочие угрожающие человеку беды. В случае детских недомоганий (бессонницы, ночного крика и беспокойного поведения младенца) мать делала из пелёнок или одежды ребенка несколько кукол, называла их именами нечистой силы, вредящей детям, и выбрасывала этих кукол подальше от дома или подвешивала к двери головой вниз, считая, что тем самым изгоняет болезни. На западе Белоруссии, когда ночницы (злые духи, не дающие ребёнку спать по ночам) досаждали младенцу, мать делала кукол из грязных тряпок, расставляла их по 2-3 на каждое окно и говорила: «Смотрите, лялечки, чтоб мой маленький спал!»

В восточной Польше родители нередко запрещали ребёнку спать с его любимой куклой, боясь, что ночью она превратится в нечистую силу, называемую «маруда», или «мамуна», и начнет душить ребёнка. Однако верования меняются, и сегодня мы можем увидеть в магазинах большое количество кукол, с которыми можно спать.

По сибирским поверьям, чтобы вселить в дом недруга вредоносного духа («напустить кикимору»), достаточно было тайком спрятать в доме (или во дворе) маленькую куколку или её подобие из тряпок, веток, сучков, в результате чего на этом месте начинало «чудиться», «пугать»: появлялись животные, открывались двери и т. п.

В одной из быличек, опубликованной В.П. Зиновьевым, строители дома, недовольные оплатой, подложили под балку куклу; стали хозяева каждую ночь слышать детский плач; пришлось снимать крышу, нашли там куколку: «Мааленька така, из тряпочек сшита»; бросили её в печь — и пугать перестало.

На Русском Севере полено, которому придавалась форма куклы, дарили новосёлам плотники, строившие дом. Плотницкие куклы известны на Руси ещё по памятникам древнего Новгорода.

По конструкции самые простые — **тряпичные куклы**.

Тряпичная кукла бывает нескольких видов:

столбушка (чурочка, полено);

крестушка, или крестец;

кукла на палочке;

узелковая кукла;

пеленашка;

скрутка (закрутка, скатка, скалка);

кукла-мешочек (набивная).

Все они одновременно бытовали в XIX — начале XX века. Каждый вид можно рассматривать как ряд локальных вариантов.

Кукольную голову набивали очёсами собственных волос и шерсти животных, кудели, пакли, тряпок (ветоши). Для изготовления волос куклы могли использовать куделю, очёсы, или пришить свои, человеческие, волосы, тем самым приобщая куклу к семье. В кукольную голову могли положить клубок ниток, что некоторые считают обращением к Макоши, прядущей нити человеческих судеб, и Параскеве Пятнице, покровительнице прядения и ткачества. Куклу-головастика

с клубком в голове дарили, желая долгой жизни и умения «тонкопряхи». В голову могли положить птичье гнёздышко — пожелание счастливой семьи. Голова куклы могла быть набита золой: как пылью, так и шариком, сделанным из золы и слюны, а как известно, зольная кукла связана с культом предков. Спираль на голове куклы можно рассматривать как символ бесконечности, плодородия и блага. При этом существуют куклы-скрутки, у которых нет отдельной головы-шарика или головного убора.

Тряпичных кукол могли дарить родным и близким, скрепляя родовые узы. Это одно из свидетельств их сакрального значения. Куколок из новых лоскутов дарили родне, а для дома, своих детей, «вертели» из старого тряпья — не по причине бедности, а по ритуалу кровной близости: считалось, что ношеная материя хранила силу рода и передавалась касающемуся её ребенку (по этой же причине младенцев пеленали в ткани, бывшие в употреблении: родительские рубахи, фартуки, юбки (ткани не резали, а рвали по прямой нитке)).

Тёщи и крёстные матери на праздник Введения Богородицы во храм, когда начинались зимние гуляния на санях, должны были послать в подарок малым детям и именинницам санки с куклами.

На основе народных кукол современные мастера декоративно-прикладного искусства разрабатывают авторские куклы, в том числе опираясь на традиционные способы изготовления. Такие куклы неправильно называть народными. Нельзя также называть народной куклу, не учитывающую, нарушающую, не отражающую народные представления о мире, традициях, народную мифологию: это девушки с двумя косами, женщины с непокрытыми волосами, куклы в костюмах с нетрадиционными сочетаниями цветов и т. д.

Ввиду разнообразной символики и способов применения народной куклы рекомендуем перед проведением каких-либо мероприятий, связанных с куклой как явлением культурной практики, познакомиться со специальной литературой,

можно воспользоваться материалами викторины по народной кукле, размещённой по ссылке:

Надеемся, что наш материал поможет вам при подготовке тематических мероприятий, посвящённых традиционной кукле, занятий по традиционной культуре в соответствующих клубах, а также проведении экскурсии по выставке народных или авторских кукол.

С.В. Калинина,
заведующая сектором
традиционной народной художественной культуры

Список рекомендованной литературы

Берстенева, Е. Кукольный сундучок: народная кукла своими руками / Е. Берстенева, Н. Догаева. — М.: Белый город, [2010]. — 111 с.

Дайн, Г. Русская тряпичная кукла: культура, традиции, технология / Г. Дайн, М. Дайн. — М.: Культура и традиции, 2007. — 119 с.

Карпова, Т.Е. Феномен куклы в русской культуре: историко-культурологические аспекты: автореферат дисс. / Т.Е. Карпова. — СПб., 1999. — 28 с.

Комарова, С. В. «Кукольные мужички» в собрании РЭМ: гендер в предметно-символических кодах культуры / С.В. Комарова // РЭМ. Мужской сборник. — М.: Лабиринт, 2004. — С. 151—156.

Котова, И. Русские обряды и традиции: народная кукла / И. Котова, А. Котова. — СПб: Паритет, 2006. — 236 с.

Мифологические рассказы славянского населения Восточной Сибири / сост. В.П. Зиновьев. — Новосибирск: Наука, 1987. — 402 с.

Морозов, И. А. Феномен куклы в традиционной и современной культуре культуре кросскультурное исследование идеологии антропоморфизма / И. А. Морозов. — М.: Индрик, 2011. — 351 с.

Найден, А. Люди и куклы / А. Найден // Декоративное искусство СССР. — 1987. — № 5. — С. 37—39.

Новоселова, Н. А. Антропоморфное ряжение березы в Приенисейской Сибири / Н. А. Новоселова // Языки и фольклор коренных народов Сибири / Институт филологии СО РАН (Новосибирск). — 2013. — № 1 (24). — 83 с.

Орлова, Л. Куклы и люди: о ярославских, архангельских и русских северных куклах из коллекции Л. Орловой и А. Найдена. — Киев.: ИД «Стилос», 2011. — 176 с.

Славянские древности: этнолингвистический словарь. В 5-ти т. Т. 3. / под общ. ред. акад. Н. И. Толстого. — М.: Международные отношения, 2004. — 693 с.

Чеснов, Я. В. Лекции по исторической этнологии: учебное пособие / Я. В. Чеснов. — М.: Гардарики, 1998. — 400 с.

В помощь руководителю клубного формирования

Методические материалы

Ответственный за выпуск — Л.Н. Романова
Редакторы: Е.А. Лемберг, Т.Н. Светюха
Дизайн, компьютерная вёрстка — Н.Н. Логинова

Краевое государственное автономное учреждение культуры
«Государственный центр народного творчества Красноярского края»
660021, г. Красноярск, ул. Ленина, 167
Тел. 8 (391) 221 78 04, gcnt@krasfolk.ru
krasfolk.ru

Формат 60×84/16
Печать офсетная. Бумага офсетная
Тираж 500 экз. Заказ № 2965

Изготовлено в ООО «Типография КАСС»
г. Красноярск, ул. Маерчака, 65, стр. 23
тел. (391) 259-59-60