

УДК 168.522

Славянский костюм в современных театрализованных праздниках и представлениях как форма патриотического воспитания

Мелконян Нелли Кареновна

Магистрант,
Краснодарский государственный институт культуры,
350072, Российская Федерация, Краснодар, ул. 40-летия Победы, 33;
e-mail: nelly.melkonyan@bk.ru

Фирстова Виктория Дмитриевна

Магистрант,
Краснодарский государственный институт культуры,
350072, Российская Федерация, Краснодар, ул. 40-летия Победы, 33;
e-mail: firstova.2000@inbox.ru

Аннотация

Статья посвящена актуальным вопросам в сфере театрализованных представлений и праздников с использованием традиционного славянского костюма. Театрализация рассматривается авторами как форма патриотического воспитания граждан с целью сохранения культурной идентичности. Славянский костюм, который прошел несколько этапов развития, является квинтэссенцией народного промысла, визуальным воплощением славянского культурного кода. Сегодня интерес к традиционному костюму возрастает не только у профессионалов, но и у любителей. В заключении на основе проведенного теоретического анализа, можно сделать выводы, что театрализация, являясь синтезом различных видов искусств, имеет свойство доходчиво передавать зрителю определенный культурный контекст. Театрализованные праздники и представления могут и должны быть использованы в целях патриотического воспитания граждан разных возрастов. Славянский традиционный костюм, как яркое визуальное воплощение русской культуры, должен больше фигурировать на таких мероприятиях, но только в аутентичной интерпретации или в стилизации согласно контексту действия. Не менее важен процесс подготовки художников по костюму, а также специалистов в области театрализованных представлений.

Для цитирования в научных исследованиях

Мелконян Н.К., Фирстова В.Д. Славянский костюм в современных театрализованных праздниках и представлениях как форма патриотического воспитания // Культура и цивилизация. 2024. Том 14. № 4А. С. 279-285.

Ключевые слова

Русская культура, историческая память, театрализация, театрализованные праздники, традиционный костюм, стилизация.

Введение

Для Российской Федерации остро возник вопрос сохранения исторической памяти, а также развитие методик патриотического воспитания граждан. «Патриотическое воспитание» и «культура» являются взаимосвязанными понятиями – первое популяризирует этническую культуру славян, а второе возвращает любовь к своей родине. Культура, являясь результатом человеческой деятельности, отражает национальную идентичность населения. Тем самым проблема сохранения культуры аргументирована её неотъемлемым влиянием на гражданскую идентичность. В данной статье рассматриваются методы патриотического воспитания, в частности, на примере использования традиционного славянского костюма в театрализованных представлениях.

Театрализация как метод патриотического воспитания

Советский историк Л.П. Репина рассматривает в своих работах понятие «историческая память» и определяет его как способ передачи народного опыта, который является одним из ключевых элементов самоидентификации как индивида, так и общества [Репина, 2003]. Из вышесказанного, мы можем выделить объединяющий фактор - «национальная память». Кандидат исторических наук Т.И. Снегирева рассматривает историческую память как наднациональный элемент коллективного сознания народа, заключающий в себе аксиологическую функцию и утверждение морально-этических принципов прошлого [Снегирева, 2000].

В исследованиях доктора философских наук В.Н. Шевелева, историческая память выступает в качестве ресурса российской модернизации, что регулируется государственной политикой [Шевелев, 2011, www...]. Государство применяет меры по развитию патриотического воспитания молодежи, формированию дисциплины и уважения к свободе. В соответствии с этим, были разработаны нормативно-правовые акты. На основании ФЗ от 28 июня 2014 г. №172-ФЗ о «Стратегическом планировании в РФ», были утверждены основы государственной политики по сохранению и укреплению духовно-нравственных ценностей, что в свою очередь повлияло на развитие культуры [Шевелев, 2011, www...].

Патриотическое воспитание направлено на формирование гражданина с самого раннего возраста. Одной из актуальных форм патриотической воспитательной работы, осуществляющей федеральные государственные программы, стали театрализации. Театрализованные представления абсолютно ангажированы государством, что в свою очередь помогает в формировании классовой солидарности и реализации культурных программ, объединяя искусство и идеологию. Данное понятие довольно широко используется в культурной деятельности, но ни один театральный словарь не раскрывает термин «театрализованное представление». Его первые признаки зародились в период позднего палеолита на основе погребального культа. Лишь на этапе более высокого развития человеческой цивилизации, а именно в Древней Греции и Древнем Риме, праздники получили значительный прогресс и усложнения, которые отчасти сохранились до наших дней. Такая оригинальная культурная форма содержит в себе ряд отличительных особенностей и строится на событийной основе. Иными словами, это реальное событие, выраженное в образной театральной форме, на основе гносеологического исследования.

В статье Черняк Е.Ф. «Режиссура фольклорных праздников» рассматриваются компоненты

праздников: «праздность как освобождение от дел, событийность как повод для празднования, и веселье, подкрепляемое всевозможными развлечениями» [Черняк, 2019, www...]. На сегодняшний день, праздник выражает культурную и этническую особенность того или иного народа, а фольклор становится основой художественного процесса.

Сценическое действие представляет собой двухуровневый процесс эстетического восприятия. Первый уровень – восприятие формы (музыка, пластика, костюм). Второй уровень – восприятие содержания действия. Весь творческий процесс создания театрализованного представления основывается на эмоциональном сопровождении, выраженном в художественном образе, интерпретируемом индивидуальным сознанием зрителя. Для современного реципиента, воспитанного медийной реальностью, сформировавшей клиповое сознание, наличие ярких образов необходимо для восприятия содержания постановки. «Костюм – это средство сделать все тело актера более красноречиво звучащим, помогая исполнителю ярче раскрыть свой образ. «Сценический костюм способен создать определенное настроение, интригу, усилить эмоциональное воздействие постановки на зрителя» [Сценический костюм, как средство коммуникации со зрителем, www...].

Славянский костюм и его место в театрализованных представлениях

Театрализованные представления и праздники в России распространились достаточно давно. К их числу относятся также балы, так как гости получают особые инструкции вместе с приглашением: это определённая тематика, цветовая гамма или наличие скрывающих лицо аксессуаров. Среди таких можно вспомнить костюмированный бал, организованный домом Романовых в 1903 году в Зимнем дворце в Санкт-Петербурге. Художником-модельером выступил Сергей Соломко, воплощая в эскизах костюм XVII века. Николай II и Александра Федоровна были в костюмах с подлинными элементами старинного царского одеяния авторства И.А. Всеволожского и художника Е.П. Пономарева. Бал посетили около 400 человек в изысканных костюмах, создавая атмосферу настоящей русской сказки.

Костюм играет большую роль в театрализованных представлениях, завершая созданный режиссером мир. Его визуально-эстетическая функция позволяет дать персонажу определенные характеристики, выделяя его из массы. Мы по большей части будем обращаться к костюму, предназначенному для театрализованных представлений славянского фольклора. Традиционный костюм, как текст культуры каждого народа, отражает историю, традиции и эстетические идеалы. Именно по этой причине очень важна проблема сохранения, передачи и правильной трактовки традиционной одежды. К сожалению, костюм дохристианской эпохи не дошел до нас и можно предположить, как он выглядел, опираясь на несколько факторов. Многие исследователи полагают, что несмотря на огромное влияние христианства, костюм сумел сохранить языческие мотивы и пронес их через века. Также, по мнению исследователей, традиционный костюм в наши дни фигурирует преимущественно в театрализованных праздничных представлениях [Калашникова, 2012].

Для театрализованных представлений используются как аутентичные реконструкции, так и разные стилизации славянского традиционного костюма. Выбор обосновывается в соответствии со сценарием и жанром постановки, и решение принимается художником-модельером или сценаристом-постановщиком. К сожалению, в большинстве случаев во главе творческого процесса стоит один специалист (художественный руководитель, сценарист, режиссер), при

этом отсутствует художник по костюму, что часто приводит к некачественной трактовке русского традиционного костюма. Причины отсутствия модельера разные, от нехватки кадров среди художников по костюму до нежелания со стороны организатора оплачивать труд «лишних работников».

Цветовая гамма, вышивка и силуэтные решения русского народного костюма выражают ликование, праздник, любовь к жизни и к природе [Чернодед, 2017]. Яркие цвета и орнамент – это первые ассоциации при упоминании русского традиционного костюма и именно на них акцентируют внимание во время использования в театрализованных праздниках. В целях экономии при пошиве этих костюмов выбирают некачественные дешевые материалы, что портит визуальную эстетику и эргономику ношения.

При создании театрального костюма художник опирается на несколько факторов. Во-первых, силуэтные и цветовые решения зависят от декораций и пространства, которые выбраны для конкретного представления. Стоит учитывать тип освещения, композицию актеров и декораций, размеры помещения (возможно это открытое пространство). Выбор силуэта костюмов может быть продиктован сценарием, к примеру если это конкретная историческая эпоха или стилизация славянского фольклора. Цвет костюма может быть обоснован не только в согласии с декорациями или светом, но также нести семиотический характер.

Второй фактор, который влияет на выбор кроя и материала для пошива это действия, совершаемые актером в течение театрализованного представления. Если актер активно двигается или танцует, соответственно одежда не должна сковывать движения, материал должен быть эластичным, но прочным. Эти задачи решает швейный цех. Костюм должен быть максимально комфортным, при этом отвечать всем требованиям художника и сценариста. Именно здесь проявляется мастерство технолога, конструктора и закройщика – синтез правильно выбранного материала и кроя обеспечивают эргономику костюма и максимальное соответствие с изначальным эскизом.

Обобщая существующую практику в сфере изготовления традиционного славянского костюма для театрализованных представлений, можно выделить несколько основных направлений. Первое – достоверная реконструкция народного костюма в синтезе с народной песней и танцами дают зрителю четкое понятие определенного временного отрезка и народности. Второе – используется самый узнаваемый силуэт костюма данного народа (традиционный крой), не привязанный к определенной эпохе. В третьем случае костюм подвергается стилизации, гиперболизируется, сохраняя только некоторые характерные элементы, но также отсылает зрителя к культуре определённого народа. Не стоит забывать про украшения, которые в славянской культурной традиции обладают определенной семиотикой. Они дополняют образ, завершая абстрактную силуэтную форму и ансамбль костюма [Калашникова, 2012].

Существуют определенные проблемы в сохранении и передаче исторической памяти методом патриотического воспитания, частью которого является славянский традиционный костюм со своими особенностями изготовления. Для исключения всех возможных ошибок следует разработать программу с теоретической и практической базой всероссийского или регионального масштаба. Последний, по нашему мнению, более разумный, так как русский традиционный костюм имеет региональные особенности и легче будет следовать этой классификации. Программа предполагает наличие технологических карт с описанием особенностей кроя для каждого костюма, каталог собранный из музейных материалов как эталон для реконструкции костюма и каталог подходящих тканей максимально схожих с

домоткаными. При этом важно учитывать степень адаптации славянского костюма к театрализованному представлению, особенности перехода от ручной работы к промышленной и конечно ассортимент используемой фурнитуры. Такому примеру последовал Омский университет дизайна и технологий, но, к сожалению, программа полностью не состоялась [Калашникова, 2012].

На базе Краснодарского государственного института культуры реализуются программа обучения по направлению искусство костюма и текстиля, студенты которого практикуют изучение и современные формы стилизации славянского народного костюма. Ежегодно выпускники демонстрируют авторские коллекции в «театре мод». В организации театрализованного представления активно принимают участие студенты вуза. Среди выпускных работ студентов, можно привести в пример, женскую коллекцию «В поисках Ирия», вдохновленной образами славянской мифологии, в частности райскими девами-птицами. Коллекция состоит из семи ансамблей, которые могут быть использованы в современных интерпретациях театрализованных представлений в славянской тематике. Проделанная работа закрепляет актуальность обращения к культурному наследию России, его популяризацию, а также подчеркивает значимость патриотического воспитания молодежи в современном социокультурном контексте.

Заключение

На основе проведенного теоретического анализа, можно сделать выводы, что театрализация, являясь синтезом различных видов искусств, имеет свойство доходчиво передавать зрителю определенный культурный контекст. Театрализованные праздники и представления могут и должны быть использованы в целях патриотического воспитания граждан разных возрастов. Славянский традиционный костюм, как яркое визуальное воплощение русской культуры, должен больше фигурировать на таких мероприятиях, но только в аутентичной интерпретации или в стилизации согласно контексту действия. Не менее важен процесс подготовки художников по костюму, а также специалистов в области театрализованных представлений.

Библиография

1. Калашникова Н. М. Стилистические особенности фольклорного сценического костюма в театрализованном действии // ТРУДЫ СПБГИК. 2012. №. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/stilisticheskie-osobennosti-folklorogo-stsenicheskogo-kostyuma-v-teatralizovannom-deystvii>
2. Никольская Т.М. Театрализация как способ изучения культурного пространства этноса // Нефилология. 2021. №25. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/teatralizatsiya-kak-sposob-izucheniya-kulturnogo-prostranstva-etnosa>
3. Репина Л.П. Культурная память и проблемы историописания (историографические заметки). Препринт WP6/2003/07 — М.: ГУ ВШЭ, 2003. — 44 с.
4. Саматова А.-А. Сценический костюм как средство коммуникации со зрителем. URL: <https://pandia.ru/text/78/249/12175.php>
5. Снегирева Т. И. Сохраним памятники сохраним историческую память // РСМ. 2000. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sohranim-pamyatniki-sohranim-istoricheskuyu-pamyat>
6. Федеральный закон "О стратегическом планировании в Российской Федерации" от 28.06.2014 N 172-ФЗ (последняя редакция)
7. Чернодед А.Б. Этнический костюм: традиции vs глобализации (на примере русского народного костюма) // Вестник славянских культур. 2017. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/etnicheskij-kostyum-traditsii-vs-globalizatsii-na-primere-russkogo-narodnogo-kostyuma>
8. Черняк Е.Ф., Черняк М.В., Белов В.Ф. Режиссура фольклорного праздника // МНКО. 2019. №2 (75). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rezhissura-folklorogo-prazdnika>
9. Шевелев В.Н. Историческая память как ресурс российской модернизации // Социально-гуманитарные знания.

2011. №7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/istoricheskaya-pamyat-kak-resurs-rossiyskoy-modernizatsii>
10. Shustova I. Y. et al. Theatricalization In Education: Dialogue Of Cultures //European Proceedings of Social and Behavioural Sciences. – 2020. – T. 95.

Slavic costume in modern theatrical holidays and performances as a form of patriotic education

Nelli K. Melkonyan

Master student,
Krasnodar State Institute of Culture,
350072, 33, 40-letiya Pobedy str., Krasnodar, Russian Federation;
e-mail: nelly.melkonyan@bk.ru

Viktoriya D. Firstova

Master student,
Krasnodar State Institute of Culture,
350072, 33, 40-letiya Pobedy str., Krasnodar, Russian Federation;
e-mail: firstova.2000@inbox.ru

Abstract

The article is devoted to topical issues in the field of theatrical performances and celebrations using traditional costume. Theatricalization is considered by the authors as a form of patriotic education of citizens in order to preserve cultural identity. The Slavic costume has gone through several stages of development and is considered as the quintessence of folk craft. It remains the visual embodiment of the Russian cultural code. Nowadays interest in traditional costume is increasing not only among professionals but also among amateurs. In conclusion, based on the conducted theoretical analysis, we can conclude that theatricalization, being a synthesis of various types of art, has the property of clearly conveying a certain cultural context to the viewer. Theatrical holidays and performances can and should be used for the purposes of patriotic education of citizens of different ages. Slavic traditional costume, as a bright visual embodiment of Russian culture, should be featured more at such events, but only in an authentic interpretation or in stylization according to the context of the action. No less important is the process of training costume designers, as well as specialists in the field of theatrical performances.

For citation

Melkonyan N.K., Firstova V.D. (2024) Slavyanskii kostyum v sovremennykh teatralizovannykh prazdnikakh i predstavleniyakh kak forma patrioticheskogo vospitaniya [Slavic costume in modern theatrical holidays and performances as a form of patriotic education]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 14 (4A), pp. 279-285.

Keywords

Russian culture, historical memory, theatricalization, theatrical holidays, traditional costume, stylization.

References

1. Kalashnikova N.M. (2012) Stylistic features of folklore stage costume in theatrical action, *PROCEEDINGS OF SPBGIK* [Stilisticheskie osobennosti fol'klornogo stsenicheskogo kostyuma v teatralizovannom deistvii]
2. Nikolskaya T.M. (2021) Theatricalization as a way to study the cultural space of an ethnic group, *Neophilology* №25 [Teatralizatsiya kak sposob izucheniya kul'turnogo prostranstva etnosa]
3. Repina L.P. (2003) Cultural memory and problems of historical writing (historiographic notes), *State University Higher School of Economics* [Kul'turnaya pamyat' i problemy istoriopisaniya]
4. Samatova A.-A. Stage costume as a means of communication with the audience, [Stsenicheskii kostyum, kak sredstvo kommunikatsii so zritelem]
5. Federal Law "On Strategic Planning in the Russian Federation" 28.06.2014 N 172
6. Chernoded A.B. (2017) Ethnic costume: traditions vs globalization (using the example of Russian folk costume), *Bulletin of Slavic Cultures* [Etnicheskii kostyum: traditsii vs globalizatsii (na primere russkogo narodnogo kostyuma)]
7. Chernyak E.F., Chernyak M.V., Belov V.F. (2019) Directing a folklore festival, *MNKO* [Rezhissura fol'klornogo prazdnika]
8. Shevelev V.N.(2011) Historical memory as a resource of Russian modernization, *Social and humanitarian knowledge* No.7 [Istoricheskaya pamyat' kak resurs rossiiskoi modernizatsii]
9. Snegireva T. I. (2000) Preserve monuments - preserve historical memory // *RSM. No. 1*. [Sokhranim pamyatniki sokhranim istoricheskuyu pamyat']
10. Shustova, I. Y., Kruglov, V. V., Strizhak, O. V., Cherkashin, E. O., Yu Shustova, I., V Kruglov, V., ... & O Cherkashin, E. (2020). Theatricalization In Education: Dialogue Of Cultures. *European Proceedings of Social and Behavioural Sciences*, 95.