# Лекция 13. Виды и жанры театрализованных представлений

В практике театрализованных представлений последних десятилетий можно четко выделить следующие виды театрализованных представлений: агитационно-художественное представление, литературно-музыкальная композиция, тематический вечер, массовое театрализованное празднество.

Внутри каждого из этих видов театрализованных представлений определились и продолжают определяться разновидности с более конкретными особенностями.

Театрализация может означать лишь органическое сочетание нетеатрального, жизненного, непосредственно связанного с производственной практикой и бытом людей материала и материала художественного, образного; это сочетание, этот сплав документального и художественного создается с целью определенного воздействия на публику.

Виды театрализованных представлений: агитационно-художественное представление, литературно-музыкальная композиция, тематический вечер, массовое театрализованное празднество.

Агитационно-художественное представление как вид театрализованного представления имеет свою видовую специфику: это, прежде всего, агитация и пропаганда театрально-художественными средствами. Идейно-политическая, идеологическая работа может быть разделена на теоретическую деятельность, пропаганду и агитацию. Пропаганда и агитация - слова латинского происхождения.

В буквальном переводе пропагандировать - значит распространять знания, идеи, воззрения, теории, а агитировать - значит пробуждать определенное стремление, побуждать людей к действию. Под агитацией мы понимаем непосредственный призыв, умение направлять энергию и волю людей на претворение идей в практические дела.

Средствами воздействия на массы, которыми располагают пропаганда и агитация, являются: радио, телевидение, печать, устные выступления, технические средства, наглядная пропаганда и агитация (плакаты, панорамы, панно, стенды, выставки), использование искусства во всех его видах. Выразительные средства агитационно-художественного представления: слово, движение, музыка, хоровое пение и живопись, звук и свет, фарс, лирика и сатира, дружеский шарж и пародия, конферанс, пантомима, кукольный театр, звукоподражание, сюжетный танец, клоунада, акробатика - все это может найти применение в агитационно-художественном представлении.

**Литературно-музыкальная композиция** - это один из видов театрализованного представления, где органически сочетаются главным образом литературно-художественные и музыкальные элементы, с тем, чтобы целенаправленно и наиболее продуктивно воздействовать на ум и чувства зрителя, а именно их сочетанием (монтажем).

**Тематический вечер** - это сценическая композиция с предельно конкретизированным, документальным сюжетом, с реальными, а не вымышленными героями, что включает в себя и театрализованное массовое представление.

**Массовое театрализованное празднество** отражает важные события в жизни большой общности людей, а иногда и в масштабах государства и в глобальных измерениях. Это могут быть, праздничные дни или посвящаемые важнейшим событиям в жизни коллектива, села, города, страны и. т. п.

Под жанром подразумевается конкретная разновидность того или иного вида искусства.

В отличие от рода и вида, жанровая категория является изменчивой. В искусстве происходит смена жанровых форм и разновидностей, и вызвано оно тем, что общее развитие, меняя человеческие взаимоотношения, требует от художника новых путей и эстетического познания. Искусство - это форма общего сознания, но какой бы неповторимой не была та или иная жанровая форма, сквозь нее просвечиваются особенности рода и вида. Жанра есть выражение взгляда сценариста на разбираемые им жизненное явление, угол зрения на изображаемую ситуацию, и этот угол зрения всегда является исторически обусловлен.

Одно и тоже жизненное явление может быть смешным и ужасным. Взгляд на жизненное явление складывается из некой объективной давности и ее оценки. Режиссер - сценарист избирает жанр, в зависимости как он смотрит на жизнь. Поэтому жанр возникает как способ выражения точка зрения существующее его сознания. В драматургии театрализованного представления жанр определяет тип конфликта. Тип жизненных противоречий воссозданных сценаристом специфическими средствами психологии данной ситуации. Конфликтность как специфическое отражение действительности в сценарии всех видов театрализованного представления, является фактором, определяющим и идейно-тематическим смыслом и жанром.

Конфликтность в сценарной драматургии является общим признаком, а форма проявления конфликта определяет его жанр. Из всех категорий наибольшей определенности в науке обладает жанр. Ученые считают, что в каждом виде искусства понятие жанра специфическое.

**Жанр** - это род произведений в области какого-либо искусства, характеризующийся теми или иными сюжетными и стилистическими признаками.

**Жанр в литературе** - это определенный вид литературных произведений, принадлежащих одному и тому же роду.

Три рода литературы.

**Эпос** - это произведение объективно - повествовательного характера.

**Лирика** - включает в себя произведения, которые находят воплощение переживания автора как личности по отношению к себе, обществу и миру в целом.

**Драма** - это род произведений, написанных в форме диалога без авторской речи и предназначена для исполнения на сцене.

**Агитка** - обращение к злободневной общественно-политической теме, в которой все изобразительные средства направлены к одной цели - максимально агитационному воздействию человека.

**Балаган** - шутовское изображение действительности.

**Баллада** - лирико-эпический сюжетный рассказ исторического или бытового характера.

**Басня** - нравоучительная сатира, в которой аллегорически изображаются человеческие поступки и социальные отношения.

**Бурлеск** - снижение высокого и возвышение низкого.

**Буфф** - наличие смешных положений, характерное возникновение комических ситуаций.

**Водевиль** - незатейливая комедия с куплетами.

**Гимн** - возвышенная похвала кому или чему-либо, могущая быть и сатирической и иронической при сохранении возвышенной стилистики.

**Гротеск** - смещение норм действительности и совмещение контрастов: реальности и фантастики, трагедии и комедии, сарказма и безобидного юмора.

**Идиллия** - полная безмятежность, покой, блаженство.

**Коляда** - рождественское приветствие, народное по форме, светское либо духовное по содержанию.

**Мистерия** - библейская драма, система культовых обрядов.

**Памфлет** - высмеивание кого-либо общественно-политического явления или изобличение кого-либо с высоким политическим положением в художественно-политической форме.

**Пародия** - комическое воспроизведение и утрирование характерных черт с целью осмеянии последних.

**Плач** - оплакивание смерти человека, и т.д.

**Притча** - поучение или сатира нравственно-назидательного толка.

**Раек** - сатирическое либо юмористическое обыгрывание злободневной темы, изобилующее народными идеалами

**Сказ** - повествование, выдержанное в форме русского фольклора и стилизованное под бытовой народный говор.

**Сказка** - нравоучение или развлечение в форме фантастического повествования.

**Трагифарс** - облечение трагического в комическую форму.

**Фарс** - легкая комедия дивертисментного характера, где дивертисмент - ряд отдельных номеров в контексте театрализованного действа.

**Частушка** - отображение самых разнообразных сторон жизни в форме народной поэтической миниатюры.

**Эксцентрика** - необычный, из ряда вон выходящие приемы и контрасты в изображении действительности.

Остановимся на нескольких – часто используемых формах чуть подробнее:

**АГИТБРИГАДА**

1) постоянно действующий агитационно-художественный коллектив, театр малых форм, строящий свои программы на документальном (большей частью местном) материале.

2) вид театрализованного представления, включающий в себя и программу агитбригады (агитконцерт - дивертисмент из различных номеров на местную тему), и агитобозрение (те же номера на местную тему, но связанные сюжетным ходом), и агитспектакль (от начала до конца драматургически разработанное представление), и литературно – музыкальную композицию. Одной из главных особенностей агитбригадного творчества как жанра является его открытая политическая направленность, гражданственность, в которой в образной форме слиты воедино задачи художественные и агитационные.

**АКЦИЯ** (лат.aktio), действие, выступление, направленное на достижение какой- либо цели. В последнее время служит определением формы массовых действий, содержащих в себе конкретную общественно - политическую задачу, значимое общественно дело. (Телемарафон, Хэппенинг).

**ГУЛЯНЬЕ**,

1) приуроченное к какому-либо праздничному событию пребывание человека на открытом воздухе в местах массового отдыха.

2) Народное увеселение на открытом воздухе. Гуляний в городах, особенного прошлого века, проводилось на протяжении всего года много, они приурочивались к сезонным и церковным праздникам, ярмаркам, иногда к официальным событиям таким, как коронации, победы в войне и т. п.

Устраивались они в разных частях города в зависимости от обычая, времени года, массовости и популярности праздника в живописных местах. Издревле всякое гулянье сопровождалось ярмаркой, а ярмарки превращались в народные гуляния.

На гуляниях публике предлагались различные развлечения: медвежья потеха, кукольный театр, Петрушки, раёк, различные виды представлений в балаганах, цирки, вертепы, катание на санях, на лошадях, с гор, на различных каруселях и т. д.

В рощах летом народ располагался прямо на траве. Гуляния - очень демократическая форма народного празднества. Оно вбирает в себя все формы народного и профессионального творчества, которое живет в условиях ярмарки по своим законам: краткость, яркость, примитивизм (лубочность), веселость, обширная торговля, катальные горы, качели я др. аттракционы.

Гуляние может быть использовано как самостоятельная форма театра под открытым небом или как его составная часть. Гуляния как исторически сложившийся тип культурной деятельности лежит в основе мероприятий парков.

**КАПУСТНИК** – шуточное юмористическое пародийное представление на злобу дня (преимущественно на театральные темы). В дореволюционные годы «Капустник» обычно устраивались во время «великого поста»; отсюда названного по традиционному «великопостному блюду» - капусте. Капустник - самодеятельное комическое представление - сценки на злободневные местные темы (происходит: от названия веселых актерских игр вокруг капустного пирога).

**КАРНАВАЛ** (фр. carnaval, ит. carnevale) праздничное зрелище, вид массового народного гулянья с шествиями, театрализованными играми (Театрализация), уличным маскарадом, кавалькадами. Первоначально карнавалы появились в Италии в 13 в.

Карнавал - эстетическое действо, характерное для народной «смеховой», или «неофициальной», культуры эпохи средневековья и Возрождения, а также для более поздних эстетических театральных, цирковых, литературных и др. форм.

В более широком смысле под карнавалом понимается вся совокупность явлений смеховой (карнавальной) культуры (Хэппенинг).

**КОНЦЕРТ** (нем. Konzert, < ит., concerto, буквально – состязание) Публичное исполнение музыкальных произведений (симфонических, камерных, сольных вокальных и инструментальных и др.) по заранее объявленной программе. Бывают также концерты литературные, хореографические, эстрадные, тематические.

Публичное исполнение произведений малых форм (миниатюр).

Это непременно (в лучших образцах) выявление виртуозности, высокого мастерства исполнения, либо каждый концертный номер программы обязательно солирующий, автономный.

**КЛУБНЫЙ ВЕЧЕР**,

В широком смысле - всякий клубный акт. осуществляемый с целью организации культурного досуга трудящихся в вечернее время.

В узком смысле определенная программа, ограниченная временем и рамками помещения (помещений) конкретного клубного учреждения, рассчитанное на массовое восприятие и участие.

В самом общем виде в клубном вечере можно выделить несколько частей: информационно-логическую, художественную, художественно - документальную и массовую. Преобладание той или иной части формирует тип клубного вечера.

Если центральное место в нем занимает информационная часть, то такой вечер относят к разряду вечеров науки или вечера вопросов и ответов. Если преобладает художественно - документальная часть, то это тематический вечер.

Преобладание только художественной - либо вечер - концерт, либо киновечер, либо вечер поэзии и т.д.

Если же преобладает массовая часть, то он относится к вечерам отдыха, дискотекам, конкурсам.

**КОНКУРС** (лат. concursus - стечение, столкновение), соревнование, имеющее целью выделить наилучших из числа его участников, наилучшие работы. Режиссура современных конкурсов становится все изобретательнее, превращая их в настоящее шоу.

**ПРАЗДНИК** - форма эстетической и художественной деятельности, включенная непосредственно в ткань социокультурной реальности. Массовый

праздник переводит на язык игровых правил наиболее существенные переломные моменты человеческой жизни.

Он отличается широким активным и творческим участием масс, рассредоточен на обширной территории, предполагает одновременное возникновение, наличие многих очагов художественного действия, где каждый из его участников может выбрать свое праздничное действие. Праздничное игровое общение включает в себя как неотъемлемую часть - зрелище - представление.

**РИТУАЛ** (лат. ritualis - обрядовый), вид обряда, исторически сложившаяся форма сложного символического поведения, упорядоченная, стереотипная система действий (в т. ч. речевых); выражает определенные социальные и культурные взаимоотношения, ценности. В древних религиях служил главным выражением культовых отношений.

Ритуал играет особо важную роль в истории общества как традиционно выработанный метод социального воспитания. В современном обществе сохраняется, главным образом, в области церемониальных форм официального поведения и бытовых отношений (гражданская обрядность, этикет, дипломатический протокол и т. п.).

В праздничном ритуале важное место занимает шествие (процессия), демонстрирующее принадлежность к какой-л. социальной идее, общности, которая отображается в песнях, пантомимах, танцах, молитвах, но также ранг, иерархию, социальную функцию участвующих в нем лиц.

Ритуальное действие, являющееся обязательным структурным элементом любого театрализованного празднично-обрядового действия, опирается на народные традиции. К общим ритуальным элементам организации театрализованного действия следует отнести культ огня, воды, растительного мира, ритуальную трапезу, ряженье и проч.

**ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР** - вид театрализованного представления (зрелища), отличающийся общественной значимостью затрагиваемых тем, органическим слиянием художественно-образного с документальным материалом и их драматургической разработкой.

Содержанием тематического вечера является общественная жизнь и быт людей, их напряженный, созидательный труд, чувства и стремления, отраженные в конкретных проявлениях и событиях, в жизненных конфликтах, пропаганда достижений человеческой мысли в сфере экономики, политики, науки, техники, литературы, искусства. Основное методическое требование к тематическому

вечеру – раскрытие темы через призму конкретного человека, его мироощущение, эмоции, действия.

## ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРОВЫЕ КОНКУРСЫ

Усложняясь в своем сюжетно-содержательном наполнении, отдельные клубные игры уходят из фойе и зала на сцену и принимают новую форму игрового представления. К таким представлениям относятся театрализованные игровые конкурсы. Они имеют развитую сценарно-литературную основу и предполагают большую работу постановщика-организатора. Некоторые задания в данном случае не могут быть выполнены участниками импровизационно – они требуют предварительной подготовки и репетиций.

По своему содержанию игровые конкурсы – сложный сплав традиционных викторин, эстрадных выступлений, спортивных, бытовых и художественных состязаний.

Игровые конкурсы почти всегда носят комплексный характер. Они требуют от участников эрудиции, сообразительности, художественно-изобразительных особенностей, физической ловкости, изобретательности. Высокий зрелищный престиж этих мероприятий объясняется их оригинальностью. В них практически отсутствует шаблонность в использовании заданий, а следовательно, и в содержании развивающегося действия. Традиционна лишь сама идея игровых состязаний и некоторые их структурные элементы.

**ТЕЛЕМАРАФОН**, общественно-художественная акция, имеющая целью привлечь внимание государства и общественности к проблемам какой-либо социальной группы и помочь ей всеми доступными способами. Автор замысла - петербургская тележурналистка Тамара Максимова

Телемарафон отличается от других форм насыщенной документальностью; экономической помощью той структуре, ради которой "марафон" проводится; значительной продолжительностью во времени (диапазон достаточно широк: от 10 до 24 часов без перерыва для сценического действия); обязательным "живым" эфиром, так как он позволяет установить с населением оперативную обратную связь, дает другой нерв, диктует иную степень ответственности в организации телевизионно - сценического действия. Телемарафон тогда ценен, когда художественно раскрывает личность всех участников - его главных героев, артистов, вкладчиков. Телемарафон является средством их самораскрытия.