

Министерство культуры Красноярского края
Краевое государственное автономное учреждение культуры
культурно-социальный комплекс
«Дворец Труда и Согласия им. А. Н. Кузнецова»

**Методическая разработка
по проведению спектакля-перформанса
«Широкая масленица»**

г. Красноярск
2022 год

УДБК
ББК

Редактор – Н. В. Стуликова
Художник-дизайнер –
Верстка и оформление –

В сборнике представлена методическая разработка спектакля-перформанса «Широкая масленица», реализованного в 2022 году проекта фольклорного театра «Ладов день» КГАУК КСК «Дворец Труда и Согласия им. А. Н. Кузнецова». Автор проекта – заслуженный работник культуры Красноярского края, художественный руководитель коллектива К. С. Полухина.

© Краевое
государственное
автономное учреждение
культуры культурно-
социальный комплекс
«Дворец Труда и Согласия
им. А.Н. Кузнецова», 2022

Содержание

Введение	4
Спектакль-перформанс «Широкая масленица» как современная форма трансляции фольклорного материала.....	7
Структура спектакля-перформанса «Широкая масленица»	10
Описание сценарного и режиссерского замысла Масленичной недели.....	12
Музыкальный фольклор, игры и традиции, обрядовые действия спектакля-перформанса «Широкая масленица»	14
Сценарий фольклорного спектакля-перформанса «Широкая масленица»	16
Заключение.....	25
Список литературы	27
Приложение.....	28

Введение

Данная методическая разработка посвящена одному из самых известных русских народных праздников – Масленице, который популярен до сих пор, ежегодно отмечается во всех российских учреждениях культуры.

Фольклорный праздник представляет собой вид русского народного художественного творчества, своеобразный метод передачи народной памяти и опыта поколений, «зеркало души» русского народа, выражавшее его мировоззрение, моральные и духовные ценности.

В основу русского фольклорного праздника Масленица легли исторические события, традиции, обычаи, мифология и верования древних славянских племен, а также их исторических предшественников.

Русский народный фольклор является сложным синтетическим искусством, в произведениях которого переплетаются между собой элементы словесного, музыкального и театрального творчества.

Сохранение народной русской культуры и передача из поколения в поколение россиян традиции празднования восточнославянского праздника, отмечаемого в течение недели перед Великим постом и который сохранил до сих пор в своей обрядовой основе ряд элементов дохристианской славянской мифологии, сделало

Масленицу очень популярным и веселым народным праздником и у современников.

После святочного периода этот праздник был самым большим зимне-весенним праздником в Сибири. Масленица в Сибири сохранила главную особенность – общественный характер и широту празднования, а также участие разных возрастных групп. Всеобщность гуляния отличает Масленицу от Рождества и Нового года, отмечаемых более камерно – в рамках одной семьи. В масленичных пирах была очень важна коммуникативная сторона, возможность праздничного общения далеких и близких родственников и друзей.

Начинаясь в домах, шумное и веселое гулянье выплескивалось на улицы, горки, завершалось катаниями и играми. Масленицу называют «всемирным праздником», то есть праздником, отмечаемым всем «миром».

Масленица — один из самых долгожданных, радостных и веселых праздников, где каждый день имеет не только собственное название, но и характерные приметы и ритуалы, традиции и обряды, которые принято соблюдать.

Многообразие и многожанровость традиционных обрядовых действий, народных игр, наполняющих праздничные гулянья Масленицы, особенно отличает этот праздник в сибирском регионе.

Масленичные катания с ледяных гор, обряды с участием молодоженов в праздничном ритуале Масленицы, масленичные пиры, взятие снежного городка и кулачные бои, посиделки, вечерки, «перепевки», пляски и хороводы создают общий образ праздника Масленицы как большой игры, основанной на народных традициях, обрядах и ритуалах.

В культурно-социальном комплексе «Дворец Труда и Согласия им. А. Н. Кузнецова» на протяжении многих лет проводится этот праздник. Сценарии пишутся с учетом истории происхождения Масленицы, традиции выпекания блинов, описания проводов зимы и встречи весны. Традиционные праздничные потехи, веселые игры, угощения и обряды на масляную неделю, правила поведения и гуляния на каждый день недели – все эти традиции транслируются для участников русского народного праздника.

Предлагаем Вашему вниманию описание новейшего опыта празднования Масленицы в формате спектакля-перформанса в исполнении фольклорного театра «Ладов день», который под руководством заслуженного работника культуры Красноярского края Клары Сергеевны Полухиной уже 15 лет популяризирует традиционную русскую народную культуру.

Сегодня фолк-театр «Ладов день» уже перешагнул за рамки только исполнительского искусства и концертной деятельности. Направления его работы – это изучение и продвижение национальной этнографии и музыки, театрализация народных событий и обрядов, просветительство в области народного творчества через лектории, мастер-классы, лаборатории и другие формы.

Фолк-театр «Ладов день» – это единая концептуальная система возрождения, сохранения и популяризации русской национальной культуры через народное творчество и просветительство, через семейное воспитание и образование.

Спектакль-перформанс «Широкая масленица» как современная форма трансляции фольклорного материала

В современных художественных практиках достаточно активно используются синтезированные жанры искусства, интерактивные формы.

Одной из таких форм является спектакль-перформанс. Он представляет собой разные варианты синтеза искусств в театральном действии; это индивидуальное или групповое творчество в сочетании со свето-звуковыми эффектами, пластикой, визуальными объектами, которые комбинируются между собой, дополняя и усиливая сценический эффект.

Спектакль-перформанс характеризуется как экспериментальный, выразительный диалог, столкновение или «гибрид» разных видов искусств, которому не свойственна чистота жанра и стилистики. Ему присущи множество альтернатив и минимум ограничений, единение форм разных видов искусств, в том числе мультимедийного, с целью актуализации концептуальных драматургических идей, использование обобщенных образов, условно персонифицированных, интерактивность театрального представления, вовлекающая зрителя, параллельность действия на сцене, оказывающие особое влияние на чувственность зрителя.

Спектакль-перформанс «Широкая масленица» призван через театральное действо, музыкальное и игровое наполнение не просто познакомить участников с культурой и традициями, а решить эту задачу через вовлеченность зрителя в игровую деятельность.

Инновационная форма подачи фольклорного, музыкального, игрового, обрядового материала, объединяющая устои народного театра, живопись в сочетании со свето-звуковыми эффектами, пластикой, текстом, которые комбинировались между собой, дополняли и усиливали сценический эффект.

Спектакль выстроен на сибирском этнографическом, музыкальном, игровом и обрядовом материале. В структуре театрального действия слияние разных искусств: живописи, драматургии, музыкального и хореографического.

Спектакль-перформанс «Широкая масленица» отличается от классического варианта особой динамикой, интерактивностью, усиленным эмоциональным фоном. Параллельность действия на сцене, перформанс-конструктор с текстом, живописью, танцами, музыкой в режиме реального времени, дополненный мультимедийными средствами, создают большое эмоциональное воздействие на зрителя.

Структура спектакля-перформанса «Широкая масленица»

Спектакль проводится на сценической площадке зала «Лофт» Дворца Труда и Согласия. Зал представляет собой инновационное пространство, своеобразную арт-территорию в стиле лофт, который сочетает в себе грубый фон – кирпичные стены, отсутствие перегородок, много света – и оригинальный декор спектакля-перформанса: плакаты, постеры, картины, винтажная мебель, сундуки и одновременно большой экран для видеопоза, футаж. В центре – сцена, вокруг места для зрителей и для артистов фолк-театра «Ладов день».

Оформление сцены в форме деревенской избы с утварью и предметами быта. Прялки, сундуки, самовар, половики, рушники, лоскутные одеяла, рубель и другие предметы деревенского быта, различного рода «украcы» использованы в сценическом действии и оформлении спектакля.

Визуальный ряд дополнен живописными работами профессиональных художников, отражающих природу, быт, традиционную культуру русского народа.

Проекционный экран на заднем плане сценического пространства используется как дополнительная визуализация обрядовых действий, событий, происходящих на сцене и в зале.

На переднем плане сцены юные художники студии изобразительного искусства пишут с натуры реальные картины, используя предметы утвари, представленной в качестве оформления, и к финалу спектакля заканчивают работу, получая готовую картину.

Для реконструкции обрядовых действий с участием зрителей приготовлен игровой инвентарь – канаты, веники, подушечки, музыкальные инструменты.

Логика музыкально-театрального действа и драматургия спектакля-перформанса «Широкая масленица» построена по принципу масленичной недели.

Описание сценарного и режиссерского замысла Масленичной недели

День первый «Встреча». Широкая печь пылает. Две стряпухи не успевают печь. На сковородах в тарелку «черные» блины пекутся и гречневые, румяные кладутся в стопки. Пар идет от блинов винтами! Кадушки с опарой дышат, льется тесто блинное, кипит по сковородам, вспухает пузырями. Главное — сватов не обидеть и накормить их, как следует!

День второй «Заигрыши». Во вторник впервые начинали зазывать Масленицу: «У нас снежные готовы, и блины напечены — просим жаловать!»

Молодежь собиралась, чтобы пообщаться да присмотреться друг к другу. Впереди был Великий пост, во время которого запрещались свадьбы, а вот уж после него, как раз на Красную горку, молодые, познакомившись во время заигрышей, уже могли пожениться.

День третий «Лакомка». В середине Масленичной недели зять ходил в гости к теще — на блины, конечно же. И не только он: поесть блинов приходили его друзья и родственники. Теща в этот день была особенно ласкова к зятю, всячески демонстрировала свое к нему расположение. Гости смотрели и млели — повезло же парню с родней.

День четвертый «Широкая Масленица».

Традиционно этот день считался началом Широкой Масленицы. Блины текли рекой. Отовсюду слышались музыка и смех: народ выходил участвовать в потехах и гуляньях. Девушки водили хороводы и качались на качелях, а юноши состязались в силе и ловкости — перетягивании каната, кулачных боях, залезании на ледяной столб и, конечно, же захват и оборона снежной крепости. На улицах пели скоморохи, гуляли ряженые.

День пятый «Тещины вечерки». В пятницу уже зятю было положено со всеми почестями принять тещу. Блины к приходу матери пекла дочь — жена зятя. Теща приводила с собой подруг, чтобы похвастаться перед ними, за какого хорошего парня выдала свою дочку.

День шестой «Заловкины посиделки». В субботу молодые невестки уделяли внимание своим золовкам — сестрам и родственницам мужа. Девушки собирались, чтобы поесть, пообщаться и посплетничать, пили чай, дарили подарки.

День седьмой «Проводы или Прощеное воскресенье». Самый важный день всей Сырной седмицы. В воскресенье совершалось заговенье перед Великим постом. Днем ходили в баню, а вечером собирались на площади, торжественно сжигали или хоронили Масленицу.

Финал представления: масленичный поезд с участием зрителей. Это особая процессия,

церемония проводов Масленицы, прощания с ней, в центре которой образ Масленицы.

Музыкальный фольклор, игры и традиции, обрядовые действия спектакля-перформанса «Широкая масленица»

Песенный фольклор Масленичной недели сибирского региона, тематическое разнообразие позволяет использовать его в разные дни праздника и сопровождать различные обрядовые действия.

Например, песни, рисующие масленичное пищевое изобилие, могли исполняться в любой день праздника, ибо вся Масленичная неделя сопровождалась обильной едой.

Кроме обрядовых песен на Масленичной неделе исполнялись произведения, не относящиеся к календарному фольклору, в спектакль они включены на основе отдаленной тематической связи. Так, посещение молодоженами родственников молодки обусловило включение в масленичный цикл песен об отношениях молодой жены с мужем или его семьей, а также песни о зяте и теще.

В спектакле-перформансе «Широкая масленица» песни включались в масленичный цикл на обрядовой и тематической основе. В логике спектакля песни и игры подобраны по тематике дней масленичной недели.

Игры являются основой народной игровой культуры, они очень распространены в традиционных праздниках. Созданные на протяжении веков, они впитали опыт и творческие находки множества поколений. Русские народные игры в большинстве своем просты, в них каждый может найти свою роль по силам.

Предлагаем сценарий с ремарками – пояснениями от автора спектакля –перфоманса «Широкая –масленица».

Сценарий фольклорного спектакля-перформанса «Широкая масленица»

Сцена зала «Лофт» стилизована по форме деревенской избы с утварью и предметами быта: прялки, веретена, сундуки, стол с самоваром, рушники, домотканые половички, лоскутные одеяла, чугуны, крынки, большие блюда с блинами, вешала со старинной одеждой, печь, скамейки.

По боковым кирпичным стенам стоят мольберты с живописными работами художников о природе, быте и праздниках русского народа.

На переднем плане юные художники студии изобразительного искусства с натуры в течение всего спектакля рисуют этюды с предметов утвари, представленной в качестве оформления спектакля. К концу представления заканчивают работу и становятся просто зрителями.

На экране на заднике сцены заставки дней масленичной недели.

Артисты фолк-театра «Ладов дня» выступают в роли сибирских ребят и девушек, деда, хозяйшки, гостей, которые они поочередно играют в зависимости от содержания дня масленичной недели.

Пролог.

Ребята сколачивают масленицу. Девки вешают баранки на веревку, ленточки на колесо, ведут простой естественный разговор о том, что делают.

Достали красивую Масленицу, поставили в сторонке, развешали баранки, колесо с лентами положили на край сцены. Пошли в центр избы.

Главный обычай понедельника – выпекание первого блина.

Артист 1: Люд–то сибирский крепкий, зажиточный. Тут в селе не зайдешь в какую-нибудь избёнку, у всех настоящие дома. Семьи большие, крепкие, ребятишек полный дом!

***На экране появляется заставка «Понедельник
«Встреча»***

Артист 2: Сибирь-матушка... конец зиме! Пропели петухи!

**Игровая русская народная песня «Ох, не
будите»**

*Ох, не будите меня молодую,
да утром рано на заре...*

Непринужденным естественным голосом, простым действием участники спектакля «вводят» зрителя в деревенскую избу, чтец повествует о том, как деревня жила, какие были традиции.

Артист 3: Широкая печь пылает. Две стряпухи не поспевают печь! На сковородах в тарелку «черные» блины пекутся и гречневые, румяные кладутся в стопки. Пар идет от блинов винтами! Кадушки с

опарой дышат, льется, кипит по сковородам блинное тесто, вспухает пузырями. Главное в понедельник-сватов не обидеть и накормить их как следует.

Дед залазит на печь, двое ребят выносят самовар на стол, девушки несут яйца, муку, молоко, ведут бытовой разговор. Начинают петь.

Русская народная песня «Тирири (ак-ак)»

Ангарская игра-обряд

Артист 4 (сразу после пения): Девки, айда на улицу играть!»

Все одеваются, берут с собой то да сё, приговаривают о прогулке.

Артист 5: А в деревне нашей, в первый день Масленицы выводили на улицу запряженных в выездные сани лошадей, вывозили хозяйственный инвентарь: сохи, бороны, прялки, чаны для варки пива... Пахали, боронили снег, изображали сев, жали коноплю, чесали, пряли пряжу, жали хлеб серпами, ловили рыбу, садили и копали картошку.

Артисты, приговаривая, все это изображают.

Артистка 6 (наигрывая на балалаечке, напевает):

Масленица годовая,

Гостья наша дорогая!

Она пешей к нам не ходит,

Все на конях приезжает.

У ней кони вороные,

Слуги молодые!

***На сцене затемнение, появляется заставка
второго дня***

«Вторник. Заигрыши»

Артист 1: Во вторник впервые начинали зазывать Масленицу: «У нас снежные готовы, и блины напечены – просим жаловать»

Молодежь собиралась, чтобы пообщаться да присмотреться друг к другу. Впереди был Великий пост, во время которого запрещались свадьбы, а вот уж после него, как раз на Красную горку, молодые, познакомившись во время заигрышей, уже могли пожениться.

Русская народная песня «Благослови, мати»

Благослови, мати, весну закликати,

Рано весну закликати

Артистка 6: Ребята, айда к нам!

Артистка 7: Давайте в «Селезня» играть!

Артист 2: Чур, я Селезень!

Артистка 7: А я «Утицей»!

Народная игра «Селезень»

*Участники заводят игру, во время которой
исполняется русская народная песня «Селезень».*

Выбирается Селезень(парень) и Утка (девушка).

Встают в круг: утка – в кругу, селезень – за кругом.

Артистка 7: (обращаясь к Селезню): Не догнал,
выбирай другого селезня!

Артист 2: Антон! Ты будешь!

Артистка 7: А ты, Наталья, утицу выбирай...

Артистка 6: Маруся, тебе убежать...

Антон догнал Марусю

Артистка 6: Ураза! Ураза! Целоваться 3 раза!

Русская народная песня «Земляничка»

(балалайка)

Земляничка-ягодка во бору родилася

Артистка 7: А свадебку на Красную горку сыграем!

Русская народная песня «Ребятушки»

Ох, что же вы, ребятушки не женитесь?

На кого же вы, ребятушки, надеетесь?

На экране заставка «Среда «Лакомка»

Артист 1: В середине Масленичной недели зять ходил в гости к теще на блины, конечно же. И не только он: поесть блинов приходили его друзья и родственники. Теща в этот день была особенно ласкова к зятю, всячески демонстрировала свое к нему расположение. Гости смотрели и млели: повезло же парню с родней!

Русская народная песня «Как во нашем дому»

Как во нашем во дому

Печка истоплёная,

Блины испечённые,

Каравай состряпанный

Гости входят в дом. Клянутся Хозяюшке- тёще

**Русская народная песня «Ох, бляны мои
бляны»**

*Ой, блины мои, блины,
вы, блиночки мои*

**На экране заставка «Четверг. Широкая
Масленица»**

*Выход детской фольклорной студии «Теремъ» со
стороны зрителя. Дети выносят маленькую
масленицу и поют.*

Русская народная песня «Широкая масленица»

Веселись, народ!

В гости Масленка идет!

Будем петь, гулять,

Весну-матушку встречать!

Разумяными блинами

Мы весну встречаем с вами!

*Исполняя эти песни, дети играют вместе со
взрослыми*

и со смехом убегают за кулисы.

**Русская обрядовая игра «Мы Масленицу
ждали»**

Мы Масленицуждали,

Мы в окошечко выглядали,

Что ты, жинка, губы жмешь

И на ярмарку не идешь?

Артистка 6: Ребята, а кто-нибудь веники с собой взял?

Артистка 7: Зачем?

Артист 4: Как зачем, играть будем!

Игрища «Шапки», «Веники»

Используются сухие березовые веники, участники «парят» друг друга, пока в руках не останется «голячок». В игру приглашаются зрители, которые активно участвуют в «побоище». Перетягивание каната. Игра плавно перетекает в сцену «Базар»

Сцена «Базар»

*Ой там, на точку на базаре
Девки челоуиков продавали...*

*В конце парень выносит Масленицу с лентами,
которой участники восхищаются «Ой, какая
масленица у нас разнарядная»*

На экране заставка «Пятница «Тёщины вечёрки»

Артист 5: В пятницу уже зятю было положено со всеми почестями принять тещу. Блины к приходу матери пекла дочь, жена зятя. Теща приводила с собой подруг, чтобы похвастаться перед ними, за какого хорошего парня выдала свою дочку.

*Артисты рассаживаются, зять всячески ухаживает
за тещей,*

чай, угощенья предлагает. Поют.

*Я в гостях у тёщи был, так весь двор меня кормил
А теперь пришла пора, тещу накормлю и я.*

***На экране заставка «Суббота. Золовкины
посиделки»***

Артист 1: В субботу молодые невестки уделяли внимание своим золовкам, сестрам и родственницам мужа. Девушки собирались, чтобы поесть, пообщаться и посплетничать, пили чай, дарили подарки.

*Ребята и уходят за кулисы, девочки рассаживаются
у окна на лавочке, достают бусы, платки, шкатулки,
зеркало*

Артистка 7: Ох, хорошо сидим!

Артист 4: Давай, нашу сибирскую!

«Шел казак на побывку домой»

Исполняют песню за столом, угощаются.

*Женская группа фолк-театра поет рязанские
частушки.*

*Ой. Страданье ты страданье,
Пришел вечер – нет свиданья.*

Ребята стучатся в окошко

Артистка 6: Галка, глянь кто там?

Артистка 7: Парни наши пожаловали...

Артистка 8: Чего это они на наши посиделки
пожаловали?

Артистка 1: Девчонки, давайте пустим. (*обращаясь к мальчикам*) Заходите, парни!

Парни заходят

Артист 1: Ой, да ладно вам, девчата, хватит дома вам сидеть, пора на улицу...

*Шли по улице гуляли
Девки окна отворяли.
У нас нонче субботея,
А на завтра -воскресенье*

На экране заставка «Воскресенье. «Прощеное воскресенье»

Колокольный звон

Артист 9: Самый важный день всей Сырной седмицы. В воскресенье совершалось заговенье перед Великим постом. Днем ходили в баню, а вечером собирались на площади — торжественно сжигали или хоронили Масленицу.

Девушки накидывают платки на голову

Артисты «по улице» ходят, кланяются.

Приговаривают: «Бог простит, и я прощаю».

Русская народная песня «Прощай, Масленица»

Артисты выносят торжественно Масленицу.

Идут «поездом».

Русская народная песня «А мы зимушку провожали»

Маслену мы провожали,

*Тяжко о ней вздыхали.
Прости, Маслена, прощай,
А на тот год приезжай поскорее.
А мы зимушку провожали
Мы весну-красну дожидали.*

*Кладут Масленицу на «землю» и «закапывают»
(накрывают тканью)
и уносят с тканью за кулисы*

Выход артистов фольклорного театра «Ладов день» на финал. Представление артистов. Поклон.

Заключение

В современной жизни праздник Масленицы отмечается практически во всех регионах России и в разных формах: уличные гулянья, театрализованные представления, ярмарки, реконструкции масленичных игр «Взятие снежного городка», «Стенка на стенку», катания на лошадях, масленичный столб, различные массовые игры и забавы.

Для сибиряков этот праздник играет важную роль в сохранении своей культуры и ее передаче следующему поколению.

Однако большинство граждан Сибири, особенно горожане, перестали собираться дворами, все больше празднуют Масленицу на городских площадках, парках, скверах. Как правило, организаторы всегда используют различные игры,

обряды и традиции, вовлекая в это большие массы людей, особенно на уличных площадках. Несмотря на масштабность празднования Масленицы, этот праздник все больше становится увеселительным мероприятием, и многие формы народной игры под влиянием времени забылись.

Поэтому предложенный фолк-театром «Ладов день» формат празднования по русским народным обычаям с использованием старинных игр на Масленицу имеет особое значение в сохранении многообразия культурных традиций в Сибири.

Формат спектакля-перформанса «Широкая масленица» позволяет продемонстрировать основные традиционные формы фольклора и национальных игр, и вместе с этим вовлечь зрителя в деятельность, направленную на сохранение и популяризацию народного творчества.

Список литературы

1. Григорьев В.М. Народные игры и традиции в России / В. М. Григорьев. - Москва, 1995.
2. Календарно-обрядовая поэзия сибиряков / Сост. Ф.Ф. Болонев, М.Н. Мельников. – Новосибирск: Наука, 1981.
3. Методика собирания и изучения народных игр. Изд. 2-е / Автор-сост. В. М. Григорьев. – М., 1992.
4. Новоселова Н.А. Празднование Масленицы в Енисейской губернии в XIX – начале XX вв. – Красноярск: РИО КГПУ, 2003.
5. Сибирская Масленица: фольклорно-этнографические материалы. Семантика обрядовых действий / сост. Н.А. Новоселова. – Красноярск: ГЦНТ; КЛАСС ПЛЮС, 2010.
6. Якуб С.К. Вспомним забытые игры. – М., 1990.

Приложение

Традиционные масленичные игры.

«Стенка на стенку» или «Кулачные бои» — масленичные мужские поединки, распространенные во многих регионах России.

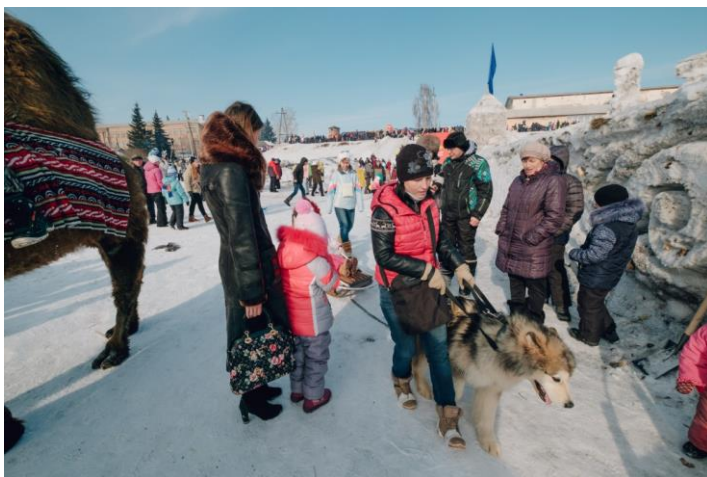

«Взятие снежного городка» – традиционная игра сибирских казаков, относящиеся к масленичным мужским поединкам.

«Каталки» — так называли в Сибири катание с ледяных гор, катание на конях, на коньках по льду и т.д. Катания на Масленичной неделе свидетельствуют о его восприятии как обрядового или ритуального действия.

«Потешные игры» – различные виды масленичных состязаний, не связанные с конкретными обрядовыми и/или традиционными действиями.

«Лазание на столб» – традиционное масленичное состязание, особенно распространенное в сибирском регионе.

«Хороводы» – на Масленицу их «играли», они связаны с обрядовыми церемониями, особенно на «Прощание с Масленицей».

«Переплясы» – вид состязаний, распространенный не только на традиционных праздниках, но и молодежных вечёрках, посиделках, различных увеселениях.

