

УДК 008

DOI: 10.34670/AR.2023.78.69.018

**«Культурный код» творческого объединения,
на примере научно-творческой лаборатории
«Эстрадный студенческий театр «Веселая маска»**

Королева Екатерина Сергеевна

Старший преподаватель кафедры режиссуры театрализованных представлений,
Орловский государственный институт культуры,
302020, Российская Федерация, Орел, ул. Лескова, 15;
e-mail: Carik90@mail.ru

Аннотация

В статье рассматриваются возможные варианты изучения этапов формирования и становления внутренней культуры отдельно взятого творческого коллектива, по принципу познания выдающегося ученого Виктора Тэрнера самобытной культуры африканских племен. Акцент делается на рассмотрение ритуальной символики, как возможности изучения их «культурного кода», по средствам понимания которого есть возможность выстроить принцип рождения и создания нового продукта творчества. Вызывает интерес то, на какие краеугольные камни опирается коллектив, где постоянно идет работа по поиску новых форм, приемов, смыслов, возможностей донести до зрителя актуальные темы. Понимание особенностей и принципов коллектива, с точки зрения культурного кода, позволит более точно считывать их режиссерские знаки. В качестве объекта исследования рассматривается коллектив научно-творческой лаборатории «Эстрадный студенческий театр «Веселая маска» Орловского государственного института культуры.

Для цитирования в научных исследованиях

Королева Е.С. «Культурный код» творческого объединения, на примере научно-творческой лаборатории «Эстрадный студенческий театр «Веселая маска» // Культура и цивилизация. 2023. Том 13. № 12А. С. 130-135. DOI: 10.34670/AR.2023.78.69.018

Ключевые слова

Культурный код, ритуал, символ, творческий коллектив, культура.

Введение

За созданием нового полотна искусства – сценического номера, зарисовки, концерта, спектакля, праздника стоит творческая группа людей единомышленников. Итоговый продукт коллектива позволяет увидеть и сформировать представление о идейно-тематической направленности труппы, о публицистической актуальности, интересующей их, простроить культурно-исторических парадигмах, на которых они базируются. Но всё это дает мало представления об этапах создания, принципах, действиях людей данного коллектива при работе над новым творением. Чем больше зритель погружается в творчество коллектива, тем многограннее становится воспринимаемое им искусство, ведь каждая единица сценической информации, должна обогащать и эмоционально влиять на зрителя [Иконникова, 2005].

Основная часть

Возможно, внешнюю часть итогового продукта можно повторить, но крайне сложно, а скорее невозможно наполнить ее той самой творческой уникальностью, которой обладает каждый отдельно взятый коллектив. Внутри творческого организма формируются специфические принципы существования, которые сложно понять, если не окунуться в их систему, для нахождения ключей к пониманию культурного кода данного творческого объединения.

Если рассматривать понятия «код», как способ шифровки системы символов и знаков, то изучение его в данной ситуации позволит расшифровать глубинный смысл культурных явлений (смыслов, норм, текстов, ритуалов и т.д.), найти взаимосвязь между знаком и значением, помогает перевести мир номинаций (обозначений) в мир смыслов, которыми обогащает свою работу творческое объединение. Сам код может также трансформироваться в процессе развития (упрощаться, усложняться, менять знаковую систему и т.д.). Понимание особенностей и принципов коллектива, с точки зрения культурного кода, позволит более точно считывать их режиссерские знаки, даст возможность зрителю видеть в более объемную картину искусства.

Часто, те или иные творческие «придумки», рождаются из внутренних принципов и ритуалов коллектива, поэтому опираясь на опыт Виктора Тэрнера, в изучении жизни африканского племени ндембу, где он пришёл к сложному, но очень важному выводу: «В конце концов, я был вынужден признать, что, если я хочу понять, что на самом деле представляет собой хотя бы частица культуры ндембу, мне придется преодолеть свои предубеждения против ритуалов и начать его исследовать [Orler, 1945, с. 6-7]. Тэрнер указывает на ритуал, как на более важное средство постоянного поддержания общих норм и ценностей народа, поскольку сложная система ритуала связана с символом, подражанием и восприятием, т.е. опирается на доминантные стороны человеческой психики [Тэрнер, 1983]. Если провести аналогию между племенем ндембу и творческим коллективом, то по принципу исследователя, необходимо пробовать анализировать их ритуальную составляющую, погрузится в изучение их внутреннего культурного кода.

Для рассмотрения, нами был выбран научно-творческой лаборатории «Эстрадный студенческий театр «Веселая маска» (ЭСТ), созданный на кафедре Режиссуры театрализованных представлений Орловского государственного института культуры.

Основателем и художественным руководителем является - заслуженный работник культуры РФ, профессор, заведующая кафедрой режиссуры театрализованных представлений Гавдис Светлана Ивановна.

ЭСТ «Веселая Маска» – своеобразный, экспериментальный творческий коллектив, участниками которого являются студенты. Каждый актер может попробовать себя в качестве конференсье, эстрадного исполнителя, гримера, светорежиссёра, звукорежиссера и, конечно же, режиссера театра масс. Здесь каждое представление - результат совместной творческой деятельности всего коллектива.

Эстетика Эстрадного студенческого театра «Веселая маска» - это концепция единства содержательности и формы эстрадных спектаклей и театрализованных представлений, направленных на достижение прекрасного. Лозунг педагогов и студентов театра – «Я хочу - значит могу и делаю!».

Театр – своеобразная лаборатория, где происходит воспитание творческой личности посредством создания студенческим коллективом различных работ. Диапазон создаваемых в ЭСТ «Весёлая маска» представлений очень обширен, природа постановок синтетична. Их отличает многообразие красок театрального, эстрадного и циркового искусства. Палитру средств выразительности концертных номеров составляют музыка, слова, пластика, хореография, эксцентрика, клоунада и т.д. В связи с жанровым многообразием творческих работ эстрадного студенческого театра в коллектив отбираются лучшие студенты. Ритуал «Посвящения в актёры ЭСТ «Веселая маска», является самым знаковым и определяющим в жизни коллектива. В его основе заложены основные символические темы данного театра, имеет значение цвет, музыка, последовательность этапов, всё это создает культурный код ЭСТ.

В каждой культуре есть множество тем и у большинства этих тем есть множество выражений, ряд которых можно обнаружить в одной или нескольких частях институциональной культуры. [Watson, 1964] Ритуал создает необходимые условия для выражения тем, и ритуальные символы передают эти темы. Основное различие между темами и символами состоит в том, что темы – это постулаты или идеи, которые выводятся наблюдателем из фактов данной культуры, в то время как ритуальные символы – это один из видов таких фактов. Ритуальные символы многозначны, т.е. каждый символ выражает не одну, а сразу множество тем посредством одного и того же осязаемого объекта или деятельности (символическое средство). [Тэрнер, 1983]

Разбирая ритуал «Посвящения в актёры ЭСТ «Веселая маска», нужно отметить, что он всегда проходит в рамках недели театра на кафедре РТП. Время проведения символично - неделя перед всемирным днем Театра и Днем работника культуры России. Кульминационному моменту посвящения предшествует целая плеяда конкурсных дней. Которые выстроены в символичной для театра последовательности – чтецкие работы, конкурс актерских и режиссерских работ, вокальные и эстрадные номера, игровые программы и тайная комната. Данная хронология обусловлена тем, что, по мнению педагогического состава театра, в такой последовательности формируется синтетический артист. Традиционно вся творческая неделя проходит в одной тематике, близкой самому театру, например, неделя театра этого года называлась «Мастерская души», и была посвящена творчеству Марселя Марсо. Все конкурсные дни связываются одной режиссерской концепцией – ходом, который ведет зрителя к главной мысли и кульминационному событию «Посвящения в актёры». Знаковым для театра является

число пять - пять конкурсных дней, пять основных навыков актёра (слово, пластика, вокал, хореография, цирк), пять испытаний в момент посвящения. Символическое значение имеет цвет – основной фиолетовый, тема творчества, но по средствам погружения его в разную тематику он окрашивается в различные варианты символического значения. Есть у театра и графический символ – цилиндр и палочка, как образ самого артиста, образ режиссера – дирижера, образ борьбы и сюрпризов для зрителей. Ритуал посвящения проходит в последний, пятый день недели, к этому моменту все участники и зрители достаточно близко знакомы, затрачено много сил и эмоций и как говорят в самом театре, ребята находятся на стадии «катарсиса». Пройдя испытания, показав себя сейчас на максимум, артист готов перешагнуть рубеж и пойти на новый уровень и виток развития. Получается данный ритуал для театра это как ступень перехода нового актёра на следующий уровень своего творческого развития.

Заключение

Ритуальная символика, используемая эстрадным студенческим театром в ходе внутреннего праздника, помогает нам познать их внутренние устои, понять мотивационные действия творческого коллектива и дает нам возможность простроить их культурологическую модель. Основной специфической чертой культурного кода данного студенческого театра, можно назвать – поиск себя. Артистам театра, как в ритуале посвящения, так в целом на протяжении всей работы, предлагается затрачивать себя на максимум, каждый раз выходя на предел своих возможностей. Именно в этот момент перед творческой личностью открываются новые горизонты понимания, возможности своего тела, силы духа и режиссерского сознания. В студенческом театре «Веселая маска» задачи воспитания актера, режиссера, сценариста и гражданина неразрывны, они переплетаются и взаимопроникают во всех средствах и формах творческо-исполнительской деятельности в коллективе. Постоянное развитие и поиск себя - это один из ключей культурного кода артистов научно-творческой лаборатории «Эстрадный студенческий театр «Веселая маска».

Библиография

1. Иконникова, С. Н. История культурологических теорий. 2-е изд., переработанное и дополненное: учебное пособие / С.Н. Иконникова. — СПб.: Питер, 2005. — 474 с.
2. Мазаев, А.И. Праздник как социально-художественное явление: Опыт ист.- теорет. Исследования / А.И. Мазаев. – М.: Наука, 1978. – 121 с.
3. Лукин, Ю. А. На пороге XXI Века: социокультурный шок /Ю. А. Лукин //Сборник научных статей /Актуальные проблемы наук о культуре и искусстве /Под ред. Ю. А. Лукина, докт. философ. наук, проф. – М.: АПРИКТ, 2010. – 262 с.
4. Мазаев, А.И. Праздник как социально-художественное явление / А.И. Мазаев.- М.: Наука, 1978. - 392 с.
5. Орлов, О.Л. Праздничная культура России / О.Л. Орлов. - СПб.: Культ - информ - пресс, 2001. - 160 с.
6. Орлов, О.Л. Российский праздник как историко-культурный феномен/ О.Л. Орлов. - СПб.: Нестор, 2003. - 166 с.
7. Силин, А.Д. Площади наши палитры: Специфика работы режиссера при постановке массовых театрализованных представлений под открытым небом и на нетрадиционных сценических площадках/А.Д.Силин. - М.: Россия, 2014 - 206 с.
8. Тэрнер В. Символ и ритуал. Сост. В.А. Бейлис и автор предисл. М. Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1983. 277 с.
9. Watson J.B. A Dictionary of the Social Sciences. Eds. J/ Gould and W.L. Kold. L., 1964, с. 163-164.
10. Opler M.E. «American Journal of Sociology» 51. 198 (1945), с. 200.

“Cultural code” of a creative association, using the example of the scientific and creative laboratory “Variety Student Theater “Merry Mask”

Ekaterina S. Koroleva

Senior lecturer of the department of directing theatrical performances,
Orel State Institute of Culture,
302020, 15, Leskova str., Orel, Russian Federation;
e-mail: Carik90@mail.ru

Abstract

The article discusses possible options for studying the stages of the formation and development of the internal culture of an individual creative team, according to the principle of the outstanding scientist Victor Turner’s knowledge of the original culture of African tribes. The emphasis is on considering ritual symbolism as an opportunity to study their “cultural code”, by means of understanding which it is possible to build the principle of the birth and creation of a new creative product. What is of interest is what cornerstones the team relies on, where work is constantly underway to search for new forms, techniques, meanings, and opportunities to convey current topics to the viewer. Understanding the characteristics and principles of the team, from the point of view of the cultural code, will allow you to more accurately read their directorial signs. The object of the study is the collective of the scientific and creative laboratory “Variety Student Theater “Merry Mask” of the Oryol State Institute of Culture.

For citation

Koroleva E.S. (2023) «Kul'turnyi kod» tvorcheskogo ob"edineniya, na primere nauchno-tvorcheskoi laboratorii «Estradnyi studencheskii teatr «Veselaya maska» [“Cultural code” of a creative association, using the example of the scientific and creative laboratory “Variety Student Theater “Merry Mask”]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 13 (12A), pp. 130-135. DOI: 10.34670/AR.2023.78.69.018

Keywords

Cultural code, ritual, symbol, creative team, culture.

References

1. Ikonnikova, S. N. History of cultural theories. 2nd ed., revised and expanded: textbook / S.N. Ikonnikova. - St. Petersburg: Peter, 2005. - 474 p.
2. Mazaev, A.I. Holiday as a social and artistic phenomenon: Experience of history and the theory. Research / A.I. Mazaev. - M.: Nauka, 1978. - 121 p.
3. Lukin, Yu. A. On the threshold of the 21st Century: sociocultural shock / Yu. A. Lukin // Collection of scientific articles / Current problems of the sciences of culture and art / Ed. Yu. A. Lukina, Dr. philosopher. sciences, prof. - M.: APRIKT, 2010. - 262 p.
4. Mazaev, A.I. Holiday as a social and artistic phenomenon / A.I. Mazaev. - M.: Nauka, 1978. - 392 p.
5. Orlov, O.L. Festive culture of Russia / O.L. Orlov. - St. Petersburg: Kult - inform - press, 2001. - 160 p.
6. Orlov, O.L. Russian holiday as a historical and cultural phenomenon / O.L. Orlov. - St. Petersburg: Nestor, 2003. - 166 p.
7. Silin, A.D. The squares are our palettes: Specifics of the director’s work when staging mass theatrical performances in the open air and on non-traditional stages / A.D. Silin. - M.: Russia, 2014 - 206 p.

-
8. Turner V. Symbol and ritual. Comp. V.A. Baylis and the author of the foreword. M. Main editorial office of oriental literature of the publishing house "Nauka", 1983. 277 p.
 9. Watson J.B. A Dictionary of the Social Sciences. Eds. J/Gould and W.L. Kold. L., 1964, pp. 163-164
 10. Opler M.E. American Journal of Sociology 51. 198 (1945), p.200