Баканова Людмила Николаевна

доцент кафедры русского народного песенного искусства СПбГИК, кандидат искусствоведения lusimba@gmail.com

Современные театрально-сценические практики как средство актуализации фольклора

В настоящее время при практически полном господстве массовой культуры фольклору, в его истинной сути, достаточно сложно удерживать свои позиции. Чтобы воспитывать в национальных традициях современную молодежь, привыкшую к экшену, приключениям и развлечениям, приходится искать новые формы и возможности его существования.

Действенным и многократно испытанным средством повышения зрительского интереса к народному творчеству остается присущая театрализация, которая не исчерпывается сценическим изначально обыгрыванием песенных концертов, различных традиционных обрядов и праздников. Вокальные коллективы, ансамбли песни пляски, переименованные в «театры фольклора», или «фольклорные театры», создают многожанровые представления и шоу-программы, основанные на синтезе традиций и инноваций. И хотя возникший в демократической среде театр насчитывает не одно столетие, до сих пор у исследователей и непосредственных участников этого культурного явления нет его единого четкого определения. Главную свою задачу - сохранение и популяризацию народного творчества - каждый коллектив истолковывает и решает посвоему.

Санкт-Петербургский фольклорный театр «ЭТНО» (худ. рук. Ю. Шляхтов) первым в России получил статус профессионального (1992 г.). Возрождение отечественных традиций коллектив совмещает с просветительской, воспитательной деятельностью, для чего подготовил цикл программ, посвященных русским церковным и светским праздникам. Это интерактивные спектакли, в которых артисты в равной степени мастерски исполняют фольклорные песни, танцы и инструментальную музыку, активно вовлекая в действие зрителей.

Основу репертуара владимирского фольклорного театра «Разгуляй» (худ. рук. С. Тарасов) составляют основанные на миксе жанров и стилей обрядовые и зрелищные игровые действа, музыкальные спектакли по мотивам русских народных сказок. В многообразной программе читинского фолк-театра «Забайкалье» (худ. рук. Е. Михайлова) представлены выстроенные из самых популярных русских народных песен шоу, зарисовки в стиле фолк, этно-проекты, тематические спектакли с аутентичным материалом в современной обработке, караоке-концерты.

Подобная практика показывает, что, прибегая к театрализации как способу актуализации народной песни, фольклорные коллективы отдают предпочтение ее развлекательной функции. Зачастую не из-за дурного вкуса,

а чтобы выжить в нынешних бизнес-условиях, при которых лекция «Менеджмент народной музыки. Специфика продвижения в современной культуре» В. Девятова для студентов РАМ имени Гнесиных (2019 г.) не воспринимается как нонсенс. Увлекаясь визуализацией народной песни, постановщики нередко забывают о ее содержательном посыле. Театрализация нужна для более глубокого проникновения в ее смыслы, для воздействия на зрителя не только эмоционально, но и интеллектуально. И это подтверждает известное высказывание Р. Роллана о том, что «радость, сила и просвещение – три условия народного театра».

Профессиональный же театр (драматический И музыкальный), возникший на основе древних обычаев и обрядов, продолжает обращаться к фольклору в поисках сюжетов, образов, использовать его для передачи истинного духа драмы, создания необходимой атмосферы, выявления подтекста. Спектакль «Братья и сестры» Л. Додина по пьесе Ф. Абрамова (МДТ), с жесткими реалиями событий и открытой эмоциональностью народных песен, длящийся 7 часов, вот уже 35 лет не оставляет равнодушными все новые и новые поколения зрителей. Еще более продолжительная постановка (8,5 часов) - «Тихий Дон» Г. Козлова («Мастерская») – воспринимается на одном дыхании благодаря тщательно продуманной режиссерской партитуре, пронизанной фольклорным пением и пластикой.

Как в свое время Л. Додин, погружение в мир русской деревни устроил артистам московского «Театра наций» латышский режиссер А. Херманис при подготовке «Рассказов Шукшина», отправившись с ними на родину писателя. Появившиеся в спектакле в результате поездки народные песни, танцы, гармошечные наигрыши помогли в создании характеров и щемящего ностальгического чувства.

Спектакль «Птицы» М. Романовой (СПб Театр им. Ленсовета) построен на подлинном песенном и сказочном фольклоре, который привезла из экспедиций Е. Бородулина, консультант и сорежиссер. Тщательный отбор выразительных средств для более глубокого погружения в создаваемый мир, живое исполнение уникального аутентичного материала драматическими актерами делает эту постановку образцом гармоничного соединения «народного» и «профессионального» театра.

Современным интерпретаторам фольклора, чрезмерно увлеченным занимательной ложью при создании на сцене песенной сказки, стоит не забывать о намеках и уроках, закодированных нашими предками в образцах народного творчества.

Ключевые слова: театрализация, актуализация фольклора, фольклорный театр, народная песня.