

УДК 72.011:7.091.4

М. В. ГЛАДЫШЕВА, аспирант кафедры дизайна архитектурной среды¹, ст. преп. кафедры архитектуры и дизайна²

**ТЕАТРАЛИЗАЦИЯ В АРХИТЕКТУРЕ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ПРИНЦИПЫ
ФОРМИРОВАНИЯ ПРАЗДНИЧНЫХ И ФЕСТИВАЛЬНЫХ
ПРОСТРАНСТВ**

¹ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет»

Россия, 603952, г. Н. Новгород, ул. Ильинская, д. 65. Тел.: (831) 433-05-52

²ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарева»

Россия, 430000, г. Саранск, ул. Советская, д. 24. Тел.: 8 (951) 055-86-80;
эл. почта: nikel_its_me@mail.ru

Ключевые слова: театрализация, театральность, фестивальное пространство.

Театрализация в архитектуре стала неотъемлемой частью многих фестивальных событий, создавая уникальные пространства, способствующие привлечению и участию аудитории. Рассмотрено влияние театрализации в архитектуре на фестивальные пространства, а также подняты вопросы о важности и ценности этого творческого подхода при организации культурных мероприятий.

С древних времен взаимодействие городской среды и человека было возможным благодаря концепции театральности в архитектуре. Театральность в этом случае преследовала классическую цель искусства архитектуры: организация особого пространства. Именно оно, взаимодействуя с людьми, диктует присущее месту поведение. Таким образом, в результате диалога архитектуры и человека рождаются новые смыслы, действия и ритуалы. Эволюция существующих традиций, уход от ритуальности и мистерий, формировавших прежде пространственную среду, перерождается из актов культа в перформативное искусство, так что можно заявить, что интеграция элементов театрализации в архитектуру помогает установить архаическую связь между наблюдателем и наблюдаемым.

Можно судить и о расширении визуального опыта участника осязаемой, функциональной городской среды, возникшей в результате гармоничной театрализации пространства. При этом отсутствие и наличие эстетической привлекательности и насыщенность пространства деталями не влияют на общее впечатление. Через призму театрализации зрителем иначе воспринимаются пространственные элементы, рождая особые эмоциональные реакции. Зрелищность архитектуры при этом достигается благодаря принципам изменчивости и неожиданности. Использование театрального контекста в архитектурном пространстве придает городской среде дополнительную функцию, благодаря которой посетитель вовлекается в действие с возможностью смены точек обзора. Таким образом, возникает дополнительное преимущество в приобретении нового пользовательского опыта. Неожиданные объекты и их продуманный ритм вовлекают в более длительные периоды нахождения, создают зрелищность.

Исторически такие цивилизации как: Древний Египет, Вавилон, Древняя Греция, Римская империя, Византия, Индия, Китай – прикладывали дополнительные усилия для создания неповторимого облика на своих территориях. Архитектурные единицы насыщали символизм праздничных, ритуальных и триумфальных шествий. Религиозные мистерии Древнего Египта, связанные с культом бога Осириса, положили начало театрализации, где главные сюжеты строились на ритуальных обрядах, выражающихся в мученичестве, воскрешении Осириса и воспроизведении эпизодов из жизни верховных богов (рис. 1).

Хотя сюжет и содержание мистерий могли варьироваться, все они пронизывались общей темой борьбы между добром и злом, светом и тьмой. Данное искусство имело сильный религиозный контекст и выполняло роль в передаче и толковании мифологических и космологических концепций в рамках египетской духовной практики. Театр в Древнем Египте служил средством коммуникации и осмысления высших философских и исторических идей, символизируя ежедневную сущность борьбы между добром и злом, и ставя в центре внимания борьбу между светом и тьмой. Государственный культ В Древнем Египте, где фараон или жрецы, назначенные фараоном, выступали посредниками между богами и людьми, оставался недоступным простым людям. Во время фестивалей государственный культ стал более доступным. Этот момент, в свою очередь, должен был привести к социальной напряженности и неравенству. Как упоминалось ранее, государственный культ не был открыт для простолюдинов в Египте. Однако он стал доступен во время фестивалей. Простолюдины могли участвовать в религиозных праздниках, но не могли напрямую контактировать с божественным.

Рис. 1. Оплакивание Исидой и Нефтидой тела Осириса на ладье Хенну

Так, например, праздник Хеб-Сед обычно отмечался через 30 лет после правления царя и каждые три года. Этот важный ритуал символизировал возрождение, чтобы обеспечить долгое правление фараонов в загробной жизни. Церемонии должны были вернуть гармонию между королем и вселенной. Кроме того, в случае болезни или просто преклонного возраста жрецы совершали официальные обряды после 30 лет царствования. Обычно он начинался в день

Нового года, в один из сезонов Перет (Появление), и начинался с внушительного шествия, как и все древнеегипетские праздники. Многие церемонии Сэд, восходящие к додинастическим временам, проводились перед официальными лицами и простолюдинами, которым посчастливилось стать частью фестиваля. С этой целью для праздника Сэд часто строились или реконструировались сказочные дворы, с тронем на одном конце и публикой на другом конце. Открытый двор Ступенчатой пирамиды в Саккаре выполнял функцию фестиваля Джосера Хеб-Сед. Скульпторы также воспроизвели святыни местных божеств для фестиваля Сед, чтобы показать степень власти царя над всем Египтом (рис. 2).

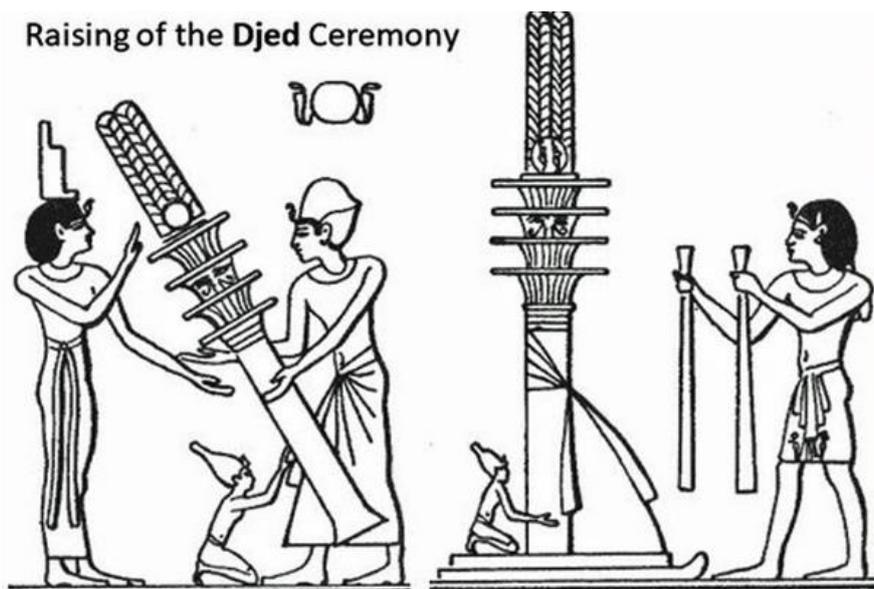

Рис. 2. Священный столб Джед, также символ деревянной колонны, в котором, согласно мифу, располагался сундук с телом Осириса

Еще один театрализованный фестиваль, где древние египтяне отмечали праздник переноса бога Амона из Карнакского храма в Луксорский храм в Фивах (рис. 3). Процессия выходит из Карнакского храма во главе со священниками, несущими на плечах священную лодку. Лодки фиванской троицы (Амон, Мут и Хонсу) стоят на берегу Нила перед Луксорским храмом. При этом священники несут Троицкие ладьи на своих плечах. Кроме того, массы идут за ними, радостно распевая. Женщины танцуют и играют на музыкальных инструментах. Достигнув храма, царь совершает подношения и жертвоприношения. Ритуалы продолжались в Луксорском храме в течение одной ночи. За несколько дней до этого процессия тем же путем вернулась в Карнакский храм.

Рис. 3. Перенос ладьи бога Амона из Карнакского храма в Луксорский

В Средние века, и продолжаясь до настоящего времени, праздничные народные мероприятия привлекали внимание масс и происходили на улицах и площадях. Они неотъемлемо сочетались с архитектурно-пространственной средой, которая, в свою очередь, часто создавалась специально для этой цели.

В качестве удачного примера можно привести великую наклонную площадь Пьяцца-дель-Кампо в Сиене (рис. 4), которая своей структурой напоминает классический плоский амфитеатр. Нижняя часть площади может выполнять функции сцены, находящейся на фоне усеченных стен дворца с акцентом в виде высокой башни, а подъем служит местом нахождения жителей и гостей города.

Данная площадка часто используется для массовых событий, удачно сочетая в себе созданный архитектурный ансамбль, погружая в необходимую атмосферу.

Городские пространства часто становятся субъектами предметно-ориентированного искусства. Задача архитектора может включать их многофункциональное использование, в том числе и для массовых театрализованных событий.

Рис. 4. Площадь Пьяцца-дель-Кампо, Сиена, Италия

При проектировании подобных площадок учитываются принципы сценографии, с учетом определенных акцентов для возможности демонстрации действия и нахождения большого количества аудитории.

Советский исследователь Константин Степанович Мельников высказывает мнение о том, что понятие «театральность» лежит в основе архитектуры и вытекает из ее основного принципа, направленного на человека. Использование «улицы как интерьера» делает город привлекательным декоративным элементом для коммуникации, где такие факторы: как свет, перспектива или время года – могут подчеркнуть достоинства или недостатки зданий, улиц и городов. В этой концепции город окончательно становится декорацией [2].

Подобные явления привлекают внимание исследователей. В подтверждение приведем результаты научно-исследовательской работы «Городское пространство: анализ повседневной жизни в районе Сохо, Манхэттен» Анне Миколайт и Мориц Пюркхауэр. Швейцарские ученые фиксировали впечатления прохожих от взаимодействия с динамической городской панорамой при создании театральной атмосферы [3].

Концепцию модели городского пространства, состоящего из ряда составных элементов, можно считать целью ряда исследований, которые, в свою очередь, усиливают влияние городской среды на обывателя, заставляя его участвовать в ежедневных ритуалах в сочетании с нестандартными явлениями, являющимися в своем роде частью театрального действия. Городская среда в этом случае – это объект взаимодействия, интереса, а не только местопользования.

Разработка концептуальной модели городского пространства подразумевает внедрение разнообразных элементов. Значимость гетерогенности обоснована большим количеством моделей поведения жителей и гостей территории и возможностью перспективной вариативности. Однако данная территория должна быть заполнена полностью и не иметь пустых элементов. Данная урбанистическая лепта сочетает привычные ритуалы и неожиданные встречи, создавая живую и динамичную территорию, способствующую привлечению интереса среди всех видов наблюдателей. Активное взаимодействие стимулирует позитивную культурную повестку среды.

Безусловно можно сделать вывод о том, что при создании праздничных пространств следует уделить особое место элементам театрализации. Театральные элементы в совокупности с архитектурным искусством позволяют более эффективно решать поставленные задачи территории. Архитектура вместе с элементами декораций, костюмами и световыми эффектами позволяет создавать иллюзию перемещения в другое пространство или временную эпоху, что усиливает эмоциональное воздействие на зрителей (рис. 5). Важным аспектом театрализации является использование разнообразных образов и символов, связанных с конкретным праздником или тематикой фестиваля. Это включает использование архитектурных элементов, украшение пространства в определенном стиле и внедрение символических элементов в дизайн (рис. 6). Такое планирование направлено на то, чтобы участники могли наслаждаться и активно участвовать в празднике или фестивале. Важно грамотно распределить людские потоки, зоны активностей для достижения максимального полезного эффекта (рис. 7). Также важным аспектом театрализации в архитектуре является использование света, звука и технических средств для создания эффектов и

настроения. Все это позволяет участникам испытать неповторимый опыт и насладиться участием в праздничном мероприятии или фестивале.

Рис. 5. Фестиваль исторической реконструкции «Абалакское поле», Тобольск, Тюменская область

Рис. 6. Огненный фестиваль “Up Helly Aa”, Леруик, Шотландия

Рис. 7. План-схема резиденции Деда Мороза в Великом Устюге

Таким образом, можно предположить, что театрализация повлияла на формирование фестивальных пространств, а ее воздействие – на коммуникацию человека с местом и сопричастность к процессу, что доказывает значимость и ценность этого творческого подхода при организации культурных мероприятий.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Климовская, Е. А. Феномен театрализации в современной архитектуре. Амбивалентность понятия / Е. А. Климовская. – Тюмень : Ворлдсайпабл, 2021. – Том 23. – № 21. – С. 34–41. – Текст : непосредственный.
2. Мельников, К. С. Архитектура моей жизни / К. С. Мельников. – Москва : Искусство, 1985. – 311 с. – Текст : непосредственный.
3. Миколайт, А. Код города. 100 наблюдений, которые помогут понять город / А. Миколайт, М. Пюркхауэр, перевод с английского А. Тарасенко. – Москва : Strelka Press, 2020. – 152 с. – ISBN 978-5-907163-06-5. – Текст : непосредственный.

GLADYSHEVA Margarita Viktorovna, postgraduate student of the chair of architectural environment design¹, senior teacher of the chair of architecture and design²

THEATRICALISATION IN ARCHITECTURE AND ITS INFLUENCE ON THE PRINCIPLES OF FORMING FESTIVE AND FESTIVAL SPACES

¹Nizhny Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering
65, Pyinskaya St., Nizhny Novgorod, 603952, Russia, Tel.: +7 (831) 433-05-52

²Ogarev Mordovia State University
24, Sovetskaya St., Saransk, 430000, Russia, Tel: +7 (951) 055-86-80;
e-mail: nikel_its_me@mail.ru

Theatricalisation in architecture has become an integral part of many festival events, creating unique spaces that encourage audience engagement and participation. This paper will explore the impact of theatricalisation in architecture on festival spaces and raise questions about the importance and value of this creative approach when organising cultural events.

REFERENCES

1 Klimovskaya E. A. Fenomen teatralizatsii v sovremennoy arkhitekture. Ambivalentnost ponyatiya [The phenomenon of theatricalisation in modern architecture. Ambivalence of the concept]. Tyumen, Vorldsayabl, 2021, Vol. 23, № 21. P. 34–41.

2. Melnikov K. S. Arhitektura moyei zhisni [Architecture of my life]. Moscow, Iskusstvo, 1985. – 311 p.

3. Mikolait A., Pürckhauer M., Kod goroda. Sto nabludeniy kotorye pomogut ponyat gorod [City Code. 100 observations that will help to understand the city]. Per. s angl. A. Tarasenko. Moscow, Strelka Press, 2020. – 152 p.

© **М. В. Гладышева, 2024**

Получено: 03.05.2024 г.