

МБОУДО Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района

Творческий отчёт

о реализации инновационного проекта

Петербургский Раёк

Образцовый детский коллектив «Театральная студия «Люди и Куклы»

Всеволожек

2024

Печатается по решению
Экспертно-методического совета
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
«Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района»

Главный редактор А. Т. Моржинский, директор МБОУДО ДДЮТ Всеволожского района

Автор: Д. Ю. Могильниченко, педагог дополнительного образования, художественный
руководитель Образцового детского коллектива «Театральная студия «Люди и куклы»
МБОУДО «Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района»
Компьютерная вёрстка и дизайн: Е. Е. Метлинова
Корректор: Т. Д. Чернышова

Тиражирование выполнено редакционно-издательским отделом МБОУДО ДДЮТ Всеволожского
района.

Подписано в печать 05.12.2024 г.

Тираж 3 экз.

188641 г. Всеволожск, улица 1-я линия, д. 38, тел. (881370) 25-129, факс (881370)90-297.

Internet: <https://ddut.vsevobr.ru/>

Методические обоснования

В 2021–2022 учебном году в МБОУДО «Дворец детского и юношеского творчества Всеволожского района» началась реализация уникального проекта «Петербургский раёк». Основная идея его возникновения принадлежит Диане Юрьевне Могильниченко, художественному руководителю Образцового детского коллектива «Театральная студия «Люди и куклы». Работа над проектом проводилась при творческом взаимодействии с детским технопарком «Кванториум» г. Всеволожска и отделом музыкально-хорового творчества ДДЮТ.

В название проекта включён раёк не только как оригинальный предмет, но и как зрелище-действие в системе площадного искусства, через которое и воплощена в жизнь ключевая идея.

В «Большом толковом слова-

ре русского языка» даётся такое определение этому понятию: «В России на ярмарках в 18–19 веках – ящик с отверстиями, снабжёнными увеличительными стёклами, через которые зрители рассматривали вращающиеся внутри картинки; показ таких картинок, сопровождавшийся шутивными рифмованными пояснениями, прибаутками и т.п.» (* *Райком кормился дедушка, Москву да Кремль показывал* (Некрасов Н.А.).

Владимир Даль так поясняет значение термина раёк: «ящик с передвижными картинками, на которые смотрят в толстое (брюшистое) стекло; вертеп, кукольный театр; радужница глазная, зрачок».

По мнению **Ал. Н. Веселовского**, раёк является «продуктом взаимодействия театра марионеток и лубочных картин» и ведёт своё происхождение от вертепа, в

котором «райское действо» разыгрывалось при помощи рисованных фигур.

Раёк («потешная панорама») – «небольшой, аршинный во все стороны ящик, с двумя увеличительными стёклами впереди. Внутри его перематывается с одного катка на другой длинная полоса с доморощенными изображениями разных городов, великих людей и событий. Зрители, «по копейке с рыла», глядят в стёкла, – раёшник передвигает картинки и рассказывает присказки к каждому новому номеру» (С. 5 из книги «Петербургский раёк»).

В Петербурге райки пользовались популярностью в XIX веке, во время народных гуляний на площадях. Впервые райки были упомянуты в 1834 году в газете «Северная пчела»: «...за грош можно увидеть Адама с семейством, по-

топ и погребение кота» (С. 5). **Райки вошли в состав многожанрового народного зрелищного искусства во время празднеств на Адмиралтейской площади, которая с 1827 года стала постоянным местом проведения гуляний. В 1873 году народные гулянья были перенесены на Царицын луг (Марсово поле), куда перебрались и райки.**

Раёк именовали подвижной «косморамой», или «панорамой» по аналогии с временными постройками на Адмиралтейской площади, в которых с 1820-х годов во время народных празднеств выставлялись огромные живописные изображения городов и частей света.

Косморамщик пояснял изображения, но пояснения не всегда могли соответствовать картинкам. Нередко этот приём был намеренным – косморамщики состязались между собой, импровизировали, стремились перетянуть к себе зрителей, внимательно наблюдая за их реакцией.

По наблюдению А. Ф. Некрыловой: «Самым главным в раёшном представлении было то, что оно включало три вида воздействия на публику: изображение, слово и игру».

Иногда, для привлечения публики, использовались и куклы, которые устанавливались на крыше райка и приводились в движение владельцем панорамы. Раёк осознавался его содержателем как театр: «Честные господа! Пожалуйте сюда! моего киятра посмотрите, копеечку или грошик подарите».

Итак, раёк представляет собой небольшой ящик (домик) с отверстиями в передней стенке (часто – с увеличительными

стёклами), внутри которого перематывается с одного катка на другой длинная полоса с какими-либо изображениями. Зрители наблюдают сквозь отверстия картинку, а раёшник – владелец панорамы – передвигает изображения и комментирует их.

Цель проекта – воссоздание в XXI веке традиционного народного райка, состоящего из театрального представления русских скоморохов и работы сконструированной «потешной панорамы».

Актуальность темы проекта связана с возрастающим интересом к истории родного края, малой родины, к её культурному наследию, многолетним традициям и обычаям.

В начале XIX века на территории Санкт-Петербурга (Адмиралтейская площадь, Марсово поле) и его окрестностей (включая культурно-развитые мызы Рябово и Приютино) устраивались праздники и народные гулянья, особенно на Масленной и Пасхальной неделях, во время которых происходило интерактивное вовлечение зрителей в происходящее действие, а одним из его непосредственных участников стал раёк.

Новизна проекта заключается в том, что сам раёк является уникальным по своей задумке и воплощению, так как переносные конструкции райков, с давно ушедшей культурой представления – не только ради развлечения, но и ради обучения зрителей, можно наблюдать только в музеях как статичные экспонаты, о которых рассказывают экскурсоводы. В рамках проекта родилась идея дать народному райку вторую жизнь и, с учётом реалий нашего

времени, поместить в знакомый корпус компьютерную «начинку», но, как в старину, «показывать – удивляя».

Проект начал стремительно развиваться. На первом этапе учащиеся театральной студии «Люди и куклы» познакомились на занятиях с фольклорным театром, с народными представлениями на ярмарках и гуляньях начала XIX века. Дети разучивали балаганные зазывалки, заклички.

В рамках тем «Народный лубок» и «Народно-сценический, фольклорный костюм» ребята сами создавали эскизы костюмов, оформляли поздравительные новогодние открытки в стиле народного лубка, готовили танцевально-сценические этюды с рецитативом «Танцевальные заклички». Раёк был одним из самых популярных увеселений, процветавших во время народных гуляний на протяжении всего XIX в. Его можно назвать прародителем телевизора, потому что использование увеличительных линз подтолкнуло впоследствии инженеров на создание телевизионного приёмника.

Активное участие в работе над проектом приняли педагоги музыкально-хорового отдела ДДЮТ (руководитель Фокина Н.А.). Фольклорные ансамбли «Веретёнце» (руководитель Бут С.С.), «Здрава» (руководитель Басова Т.С.), вокальный ансамбль «Голос-АРТ» (руководитель Бобкова Л.С.) и их ученики разучили и стали исполнять неизвестные сейчас, но очень популярные ранее песни, такие как «Бродяга», «Матушка, что во поле пыльно»... Именно эти песни звучали на представлениях, героями которых были и импровизиро-

ванные театры-райки.

Ключевым этапом проекта стала разработка своего рода аналога райка, представляющего собой фанерную основу с движущейся внутренней конструкцией. Очень важно было поместить внутрь райка некий механизм, который приводил бы в действие «волшебный ящик».

Было несколько вариантов создания валов, но нашлось самое простое решение – вырезать на лазерном станке модели и потом их между собой соединить. Конструкция получилась простая и в то же время очень прочная в исполнении. При выполнении этого проекта учащиеся Кванториума г. Всеволожска – Егор Иванов, Илья Семёнов, Артём Баскаков, Леонид Колесников – научились работать с фанерой, а в ручной сборке им помогли наставники Технопарка – Костин Георгий Михайлович, Парменов Максим Юрьевич.

На следующем этапе получившийся готовый домик передали в ДДЮТ для доработки. Учащиеся театральной студии «Люди и куклы» при помощи кисточек и красок оформили внешнее и внутреннее содержание райка, а параллельно занялись подготовкой сценической программы – фольклорного представления. Раёк воплотил в себе черты исторического «панорамного ящика-театра» и современных дизайнерских и технических решений. Этот маленький дом уже может перемещаться по разным местам и радовать людей в сопровождении юных актёров театральной студии «Люди и куклы».

5 июня 2022 года во время проведения Фестиваля национальных культур «В гостях у Олениных» у главного входа в

музей-усадьбу «Приютино» состоялось первое «выступление» Петербургского райка – забытого всеми балаганного представления с участием маленького (переносного) домика, в котором и заключалась интрига задуманного действия. Организаторы и участники представления – Образцовый детский коллектив «Театральная студия «Люди и куклы»» и отдел музыкально-хорового творчества.

«Публика смеётся, а к райку уже продвигаются артисты – музыканты да певцы. И вот уже первые счастливицы прильнули к окошечкам райка, закрутилась ручка, переворачивая расписные картинки внутри домика, а снаружи полилась протяжная песня, которую слышали ещё наши прабабушки на ярмарках».

Учащиеся театральной студии вместе с педагогами подготовили выставку, рассказывающую о небывалом народном чуде, на которой продемонстрировали свои умения в рисовании лубочных картинок, старинном письме, показывали, да истории песен рассказывали. Самые маленькие участники праздника водили хороводы, играли в любимившиеся народные игры.

Малая сцена фестиваля стала первой ступенью к презентации уникального проекта. История стала ближе, роднее и понятней, благодаря воссозданию её малой частички – Петербургского райка – любимого развлечения наших предков, живших в XIX столетии.

Работа над оформлением и совершенствованием райка продолжается на новом этапе, его разукрашивают, подбирают к нему линзы и создают полно, которое расположится внутри конструкции.

Литература:

1. Веселовский Ал. Старинный театр в Европе: Исторический очерк. – М.: Искусство, 1870. – 399с.
2. Забелин И.Е. Опыты изучения русских древностей и истории. Ч.2 – М.: Искусство, 1873. – 508с.
3. Игнатова Е. Записки о Петербурге: Жизнеописание города со времени его основания до 40-х годов XX века: в 2 кн. – СПб.: Амфора, 2003. – 807с.
4. Конечный А.М. Раёк в системе петербургской народной культуры / Петербургский раёк. – СПб.: Гиперион, 2003.
5. Лотман Ю.М. Художественная природа русских народных картинок // Лотман Ю.М. Об искусстве. – СПб.: Просвещение, 1998. - 625с.
6. Некрылова А.Ф. Выкрики бродячих торговцев и ремесленников (Россия XVII – начало XX века) // Зрелищно-игровые формы народной культуры.- СПб.: Гиперион, 1993. – С. 93-102.
7. Некрылова А.Ф. Раёк или потешная панорама. // Некрылова А.Ф. Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища. Конец XVIII-начало XX века. – Л.: Искусство, 1984. С.87-113.
8. Некрылова А.Ф. Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища. Конец XVIII – начало XIX века. 2-е изд. – Л.: Искусство, 1988. – 198с.
9. Петербургские балаганы. – СПб.: Гиперион, 2000. – 25бс.
10. Петербургский раёк / Сост., вступ. Ст. и коммент. А.М.Конечного. – СПб.: Гиперион, 2003. – 96с.
11. Соколов Б.М. Художественный язык русского лубка. – М.: Худ.лит, 2000-349с.

Руководитель: Могильниченко Диана Юрьевна

Участники: Образцовый детский коллектив «Театральная студия «Люди и куклы»

Направление ИД: театрализация, фольклор, мультипликация и анимация

Срок реализации: 2 года

Форма: инновационный проект

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Основная идея проекта – воссоздание работы Традиционного Народного райка (передвижной, переносной конструкции народного театра), с использованием сочетающихся форм представления традиционного внешнего вида конструкции и современных компьютерных технологий (внутреннего технологического устройства работы механизма). А также сочетания исторического и современного звучания театрально-сценического представления программы «Петербургский раёк».

Актуальность – возросший интерес к истории родного края, малой родины, её исторического и культурного наследия. К традициям и обычаям, включающим знакомство и интерактивное вовлечение зрителей во время праздников и народных гуляний, на исторической основе праздников, проходящих на территории Санкт-Петербурга и окрестностей (включая культурно-развитые мызы Рябово и Приютино) начала 19 столетия.

Новизна – проект является уникальным по своей задумке и воплощению, так как переносные конструкции райков, с дав-

но ушедшей культурой представления – не только ради развлечения, но и ради обучения зрителей, можно наблюдать только в музеях, как статичные экспонаты, о которых рассказывают экскурсоводы. Мы же хотим дать Народному райку вторую жизнь, встроив в знакомый корпус компьютерную «начинку», и, как в старину, «показывать – удивляя».

Практическая значимость – когда мы не знаем, чем ещё удивить современного искушённого зрителя, мы обращаемся к истории. Пробуждая интерес давно-забытым видом театрального представления, продолжаем развивать, преподнося историю с увлекательнейшей стороны.

Цель – воссоздать выступление традиционного народного райка, состоящее из представления русских скорморохов и непосредственно работы конструкции театрального домика-райка.

Задачи

Воспитательные:

- дисциплина у детей;
- концентрация внимания у детей;
- сосредоточенность у детей.

Образовательные:

- ознакомиться с историей лубочных произведений;
- изучить технологические и художественные особенности лубочных произведений;
- сделать копии лубочных произведений, на их основе создать сюжетные композиции.

Развивающие:

- развитие у детей навыков копирования и сюжетного рисования;
- развитие у детей мелкой моторики;
- развитие у детей творческих навыков.

Общий срок реализации – 2 года (2021 – 2023 учебные годы).

1 год – работа над темой «Песенный раёк», совместно с Отделом музыкально-хорового творчества ДДЮТ.

2 год – работа над темой «Сказочный раёк», совместно с Отделом декоративно-прикладного творчества ДДЮТ, Студией анимации и кино «Вартемяги», руководитель – Тишина Г. В. и Техническим отделом, инженерами ДДЮТ Федечкиной М.Ю. и Малани-

ным С.Б.

Планируемые результаты

– Мультимедийные презентации «Петербургский раёк XIX века».

– Мультимедийная презентация «Песенный раёк».

– Мультимедийная презентация «Сказочный раёк».

– Запись Мультфильма «Колобок на все времена» Образцовый детский коллектив «Театральная студия «Люди и куклы».

– Запись мультфильма «От печки» – студия Анимации и кино «Вартемяги» руководитель – Тишина Г. В.

– Выпуск иллюстрированной книги «Петербургский раёк».

2. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

Включает содержание работы по этапам (мероприятиям) с указанием сроков и продуктов ИД* (при наличии), в форме таблицы:

2021 – 2022 учебный год Тема «Песенный раёк»

Этап (мероприятие)	Содержание деятельности	Сроки	Продукты ИД
1 этап	Сбор исторического, методического, литературного, графического, сценического материалов по теме	Сентябрь – октябрь 2021	Создание методической папки с материалами
2 этап	Учебная работа по направлениям в группах: <i>Могильниченко Д.Ю.</i> – знакомство детей с народными представлениями на ярмарках и гуляниях начала 19 в., – знакомство с фольклорным театром, – разучивание балаганных зазывалок, закличек. <i>Шпилевой А.С.</i> – разучивание стилизованных, сценических этюдов по народной теме. <i>Кудрявцева Е.А.</i> – знакомство детей с темой «Народный лубок», с разными жанрами народного лубка (эскизная работа); – учебная работа в тетрадях – прописях «Пишем пером и чернилами», «Рисуем пером и чернилами»; – пробные работы – копирование народных картинок в Лубочной технике («Котик», «Птичка»); <i>Сафонова И.В.</i> – знакомство с темой «Народно-сценический, фольклорный костюм», создание эскизов костюмов, подбор необходимых материалов для костюмов, замер детей, начало пошива. <i>Фокина Н.А.</i> – распределение «ролей» для Отдела музыкально-хорового творчества ДДЮТ. Определение темы для работы; – «Музыкальный раёк», выбор песни, работа с текстом, нотами.	Октябрь – ноябрь 2021	Подготовка видеопрезентации для обучающихся по темам: «Народный лубок», «Петербургский раёк» Выставка творческих работ, эскизов по теме «Рисуем пером», тематических рисунков «Котик», «Птичка» Выставка детских учебных рабочих тетрадей по теме «Народный лубок»
	<i>Могильниченко Д.Ю., Шпилевой А.С.</i> – репетиционная работа по постановке Совместного театрализованного номера – совмещения слова и танца		Танцевально-сценические этюды с речитативом

Этап (мероприятие)	Содержание деятельности	Сроки	Продукты ИД
	<p><i>Могильниченко Д.Ю.</i> – знакомство с балаганными народными играми и хорами, правилами и техникой их проведения.</p> <p><i>Сафонова И.В.</i> – пошив, примерка костюмов для участников композиции.</p> <p><i>Кудрявцева Е.А.</i> – выбор эскизов и детальная прорисовка в карандаше двух «фильмов – историй» для Петербургского райка: «Илья Муромец – русский богатырь» и «Строительство железной дороги»; - оформление поздравительной новогодней открытки в стиле народного лубка; - коллективная работа в стиле «Народный лубок».</p>	Декабрь 2021	<p>«Танцевальные заклички»</p> <p>Проведение игротеки обучающимися</p> <p>Выставка художественно-оформленных открыток</p>
	<p><i>Могильниченко Д.Ю., Шпилевой А.С., Фокина Н.А.</i> – совместная работа. Технические репетиции – театр+ фольклор (зачин представления, суть действия – показа, игровые моменты для удержания зрителей).</p> <p><i>Могильниченко Д.Ю., Фокина Н.А.</i> – составление общей Программы работы райка</p> <p><i>Кудрявцева Е.А.</i> – художественное оформление внутренней и внешней частей райка в стиле народного лубка.</p> <p><i>Сафонова И.В.</i> – пошив, примерка костюмов для участников композиции.</p>	Январь – февраль 2022	<p>- Музыкально-сценическая композиция, - Игровая композиция, - Фольклорная композиция</p>
	<p>Совместная работа с Кванториумом – репетиции и прогоны общей программы, технические и сценические репетиции.</p>	Февраль – март 2022	
3 этап	<p>Совместная работа с Кванториумом – демонстрация Народного райка – участие в праздниках, народных представлениях и гуляньях праздников народного цикла; – участие в выставках, конкурсах, фестивалях.</p>	Март – апрель 2022	Программа Народного райка
	<p><i>Могильниченко Д.Ю.</i> – подготовка художественных, сценических, литературных, исторических материалов для оформления педагогического опыта работы над темой «Петербургский раёк».</p>	Апрель – Май 2022	Информация в СМИ
	<p><i>Могильниченко Д.Ю., Метлинова Е.Е.</i> – подготовка художественных, сценических, литературных, исторических материалов для компьютерной обработки, макетирования и выпуска иллюстрированной книги «Петербургский раёк».</p>	Май – Октябрь 2022	

2022 – 2023 учебный год

Тема «Сказочный раёк»

Этап (мероприятие)	Содержание деятельности	Сроки	Продукты ИД
1 этап	Продолжение работы. Сбор исторического, методического, литературного, графического, сценического материалов по теме «Сказочный раёк».	Сентябрь – октябрь 2022	Создание методической папки с материалами
	Начало работы с Отделом декоративно-прикладного творчества ДДЮТ, Студией анимации и кино «Вартемяги», руководитель – Тишина Галина Васильевна. Разработка направления «сказочная мультипликация»	Сентябрь – октябрь 2022	Создание эскизной папки
2 этап	Учебная работа по направлениям в группах: <i>Могильниченко Д.Ю.</i> – знакомство детей с тематикой «Сказочного лубка», представляемого на народных представлениях, ярмарках и гуляньях начала XIX в.; – продолжение знакомства с фольклорным театром; – разучивание балаганных зазывалок, закличек; – ведётся придумывание сказки про Колобка, изображённая на одной из стен Райка. <i>Шпилевой А.С.</i> – составление музыкального каталога изучаемого сказочного материала, ориентировка – на классические произведения. А также продумывание фольклорно-игровой и плясовой составляющей действия – представления перед началом показа. <i>Сафонова И.В.</i> – знакомство детей с темой «Сказочный лубок» (эскизная работа); – учебная работа в тетрадях – прописях «Пишем пером и чернилами», «Рисуем пером и чернилами»; – пробные работы – копирование народных картинок сказок в Лубочной технике («Сказка о рыбаке и рыбке», «Колобок»); – эскизная работа для костюмов на выступление.	Октябрь – ноябрь 2022	Подготовка видео-презентации для обучающихся по темам: «Сказочный лубок» Конкурс на лучший текст сказки «Колобок на все времена» Выставка творческих работ, эскизов по теме «Рисуем пером», тематических рисунков «Лубочные сказки»
	<i>Могильниченко Д.Ю., Шпилевой А.С.</i> – Репетиционная работа по постановке начала и финала программы Сказочного райка. <i>Шпилевой А.С.</i> – репетиции танцевальных композиций по народной теме: «Скоморошки», «Хоровод», «Петушки» – изучаемого исторического периода. <i>Могильниченко Д.Ю.</i> – знакомство с балаганными народными играми и хороводами, правилами и техникой их проведения; – утверждение текста сказки «Колобок на все времена». Репетиционная работа по озвучиванию персонажей.	Декабрь 2022	Танцевально-сценические этюды с речитативом «Сказочный Раёк» Проведение игротехники обучающимися

Этап (мероприятие)	Содержание деятельности	Сроки	Продукты ИД
	<p><i>Сафонова И.В.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – выбор эскизов и детальная прорисовка в карандаше сказки по готовому тексту; – коллективная работа в стиле «Народный лубок»; – пошив, примерка костюмов для участников композиции. 		<p>Выставка художественно-оформленных сцен сказки – (раскадровка) «Колобок на все времена»</p>
	<p><i>Могильниченко Д.Ю.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – составление общей Программы работы Сказочного райка. <p><i>Шпилевой А.С.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – подбор музыкального оформления для создания мультфильма «Колобок на все времена». <p><i>Могильниченко Д.Ю., Шпилевой А.С.,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – совместная работа. Технические репетиции – театр+ фольклор (зачин представления, суть действия – показа, игровые моменты для удерживания внимания зрителей). <p><i>Могильниченко Д.Ю., Федечкина М.Ю.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – монтирование мультфильма по готовым рисованным кадрам. <p><i>Могильниченко Д.Ю., Маланин С.Б.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – запись голосов детей по ролям и звуковой монтаж. Совмещение в общую канву мультфильма. <p><i>Сафонова И.В.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – пошив, примерка костюмов для участников композиции. <p><i>Сафонова И.В., Маланин С.Б.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – подготовка к печати и оформление билетиков с QR-кодом для возможности просмотра сказки «Колобок на все времена» на телефоне. 	<p>Январь – февраль 2023</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Игровая композиция, - Фольклорная композиция - Показ сказки «Колобок на все времена»
<p>3 этап</p>	<p>Демонстрация Народного сказочного райка – участие в праздниках, народных представлениях и гуляниях праздников народного цикла</p> <p>Участие в выставках, конкурсах, фестивалях</p> <p><i>Тишина Г.В.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – завершение работы над рисованием сказки «От печки» с группой обучающихся, монтаж мультфильма. 	<p>Март – май 2023</p>	<p>Программа Народного сказочного райка</p>
	<p><i>Могильниченко Д.Ю.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Подготовка художественных, сценических, литературных, исторических материалов для оформления педагогического опыта работы над темой «Петербургский раёк» 	<p>Апрель – Май 2023</p>	<p>Информация в СМИ</p>
	<p><i>Могильниченко Д.Ю., Метлинова Е.Е.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Подготовка художественных, сценических, литературных, исторических материалов для компьютерной обработки, макетирования и выпуска иллюстрированной книги «Петербургский раёк» 	<p>Май – Октябрь 2023</p>	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

1) Материально-техническое обеспечение.

- учебный кабинет ДДЮТ;
- компьютер;
- экран и видео-установка для просмотра видео- и фотоматериала, демонстрации обучающимся (работа над теоретической, исторической, художественными визуальными частями проекта);
- магнитола.

2) Кадровое обеспечение

Педагоги Образцового детского коллектива «Театральная студия «Люди и куклы»:

- Могильниченко Д.Ю. – режиссура, сценическое взаимодействие, написание сценария, сценарного хода представления, репетиционный процесс.

- Шпилевой А.С. – хореография, народное, сценическое движение;

- Кудрявцева Е.А. – декоративно-прикладное творчество, художественное оформление;

- Сафонова И.В. – костюмер студии.

Руководитель и педагоги Отдела музыкально-хорового творчества – музыкальное сопровождение, пение:

- Отдел прикладного творчества ДДЮТ, Студия анимации и кино «Вартемаги»;
- педагоги и специалисты Кванториума – техническое сопровождение проекта; Технический отдел – инженеры ДДЮТ Федечкина М.Ю.

и Маланин С.Б.

3) Партнёры (при наличии)

– Педагоги Отдела музыкально-хорового творчества – музыкальное сопровождение, пение.

– Студия анимации и кино ДДЮТ «Вартемаги» – создание анимационного мультфильма к сказке «Колобок на все времена».

– Педагоги и специалисты Кванториума – техническое сопровождение проекта.

– Метлинова Е.Е. – компьютерное сопровождение проекта – подготовка, разработка компьютерного дизайна, макета, выпуск иллюстрированной книги-отчёта о ходе работы над проектом «Петербургский раёк».

Историческая справка

Петербургский раёк

Спешите! Народный театр! Балаган, вертеп, раёк, Петрушка – всё, чем весел русский человек. Вот и она – шумная, пёстрая ярмарка! Она же большая сцена народных увеселений, сцена, не знающая пространственных разграничений актёр-зритель, сцена, на которой разворачивается действие, не подвластное замыслу ни одного режиссёра. И чего, кого только на ней, бывало, ни увидишь! Скоморохи, паяцы, кукольники, вожаки медведей, балаганные «деды»-зазывалы, театр-раёк с диковинными городами-странами, царь-тиран Максимилиан – герой народных драм – тут как тут попеременно с зачарованным человеком, не стиснутым трёхмерным изображением, объёмным звуком, не проглоченным огромными экранами – эталонами современного досуга.

В XIX веке в Петербурге во время народных площадных увеселений на масленичной и пасхальной неделях огромной популярностью пользовался раёк («Потешная панорама») – размалёванный ящик со стёклами-оконцами впереди, внутри которого демонстрировались доморощенные изображения городов и событий.

По мнению А. Н. Веселовского, раёк является *«продуктом взаимодействия театра марионеток и лубочных картин»* и ведёт своё происхождение от вертепа, в котором «райское действие» разыгрывалось при помощи рисованных фигур. Со временем, вытесняемое комическими эпизодами, «райское действие» исчезло и заменилось картинками светского содержания. Превращение вертепа в «народную космораму»

произошло «под влиянием занесённых с Запада забав», – пишет А. Н. Веселовский, – и «это изменение находится в связи с развитием лубочных картин на Руси», а «цинизм присловий раевщика напоминает рассказы скоморохов». И. Е. Забелин считает, что райки были изобретены в Европе и завезены в Москву бродячими актёрами в середине XVIII века; суждение последнего поддерживает И. Н. Соломо-ник.

Раёк – одно из любимых зрелищ на петербургских народных гуляньях. *«Небольшой, аршинный во все стороны, ящик, с двумя увеличительными стёклами.»*

Внутри него перематывается с одного катка на другой длинная полоса с доморощенными изображениями разных городов, великих людей и событий».

«Зрители, «по копейке с рыла», глядят в стёкла, – раёшник передвигает картинки и сопровождает каждый новый номер присказкой».

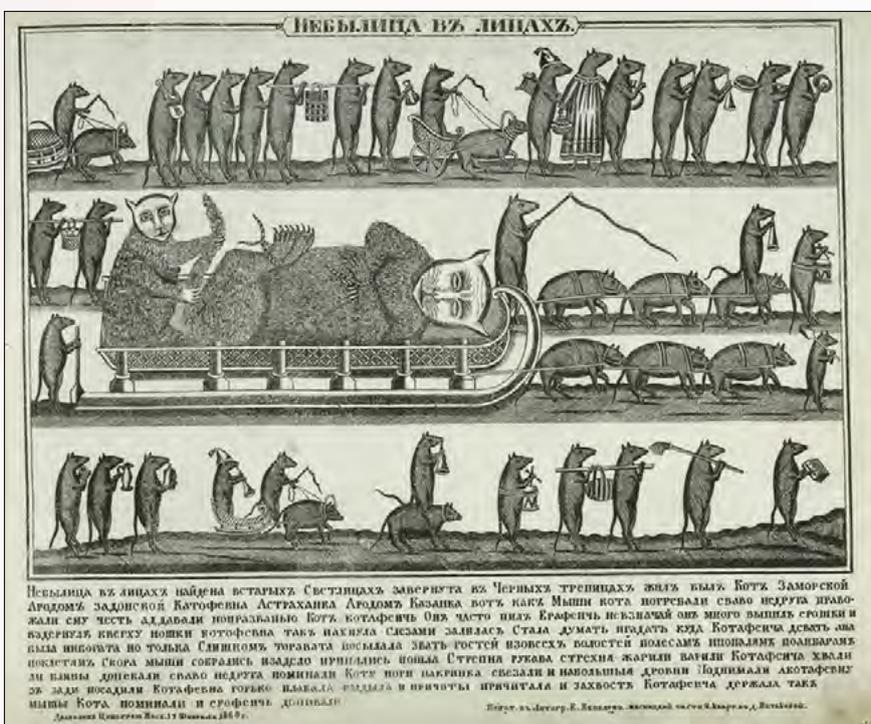
Картинки эти были выполнены часто в лубочном стиле. И первоначально имели религиозное содержание – отсюда название «раёк». И лишь спустя время стали отображать самые разнообразные темы, включая политические.

История успеха

Скорее всего, раёк попал в Санкт-Петербург в 1820 году из Москвы, где ежегодно под Новинским устраивались городские увеселения. Правда, новое зрелище не сразу привлекло внимание периодики. Лишь в 1834 году «Северная пчела» впервые упомянула «райки, в которых за грош можно увидеть Адама с семейством, потоп и погребение кота».

Однако уже в 1842 году та же газета сообщала:

«Самая замечательная вещь под качелями – это маленькая подвижная косморам...

ма, которую переносит на плечах русский мужичок, толкая зрителям чудесные дела своим языком – рифмованною прозою – с присказками и прибаутками. Смешно до слёз!»

С этого времени переносная панорама всё чаще упоминается в репортажах о площадных праздниках. Так, в 1843 году П.Фурманн в своём обзоре «Физиономия масле-

ничных балаганов» писал о райке:

«Ещё одна, доселе почти незамеченная, собственно русская забава... Их было ныне множество. Остановитесь и послушайте, какую рифмованною прозою, чрезвычайно вольной, русская бородка объясняет незатейливые лубочные виды своей подвижной косморамы».

«Посмотрите, поглядите, вот большой город Париж, в него въедешь – угоришь, большая в нём колонна, куда поставили Напалеона; в двенадцатом году наши солдатики были в ходу, на Париж идти уладились, а французы взбодражились».

Публика

Раёк, как и другие зрелищные формы площадного искусства, ориентировался на активную игровую реакцию со стороны аудитории, и зритель был не просто потребителем, а порой и сотворцом происходящего. Но подчас привлечь его было не так просто.

Для этого у каждого ра-

ёшника был свой приём. У некоторых, например, сопровождающий текст не всегда соответствовал картинке. А порой пояснения косморамщика к изображению и вовсе противоречили его сюжету. К такому приёму «балаганщики» прибегали, когда состязались с соперниками, стремясь перетянуть слушателей.

Часто для привлечения публики использовались куклы, находящиеся на крыше райки и приводимые в движение владельцем панорамы. Раёк осознавался его содержателем как театр:

«Честные господа! Пожалуйста сюда! Моего кюатра посмотрите, копеечку или грошик подарите!»

Сюжеты

Зрелища и представления в праздничных балаганах, памятные исторические события, сенсационные новости и городской быт – всё это с 1830-х годов входит в репертуар райки.

Переносная панорама стала играть роль своеобразной устной народной газеты.

Перед зрителями под комментарий владельца «потешной панорамы» проносились попеременно виды городов, герои пантомимы-арлекинады, бородатая женщина Юлия Пастрана (показывалась в Пассаже в середине XIX века), музыканты и скоморохи, вожаки с учёными медведями,

уличные торговцы, кит, поиманный в Белом море, знаменитая австрийская балерина Фанни Эльслер, выступавшая в столице, картины русской истории, популярные лубки; мчался поезд в Царское Село и Москву, уходили из столицы в новые порты пароходы, поднимался на воздушном шаре в Юсуповом саду Берг, извергались Этна и Везувий.

Откликнулись райки и на знаменитые пожары 1862 года: «А вот пожар Апраксина рынка!.. Пожарные скачут, в бочки полуштофы прячут – воды не хватает, так они водкой заливают... чтобы поярче горело!»

Книги-райки

В 1840-х годах для ознакомления иногородней публики с народными праздниками были выпущены специальные игры (с картонными человеческими фигурками и изображениями увеселительных построек): *Гулянье под качелями на святой неделе в Санкт-Петербурге. Новая картонажная игра (изданная и изготовленная Карлом Губертом. Спб., 1848).*

Губерт подробно описывает представления в балаганах, а также приводит выкрики косморамщиков. А уже в 1848

году он посвящает им отдельную книгу – «Рассказы космограмщика, или Объяснение к 16 картинкам, находящимся в космограме».

Кем был Губерт – установить не удалось. Что касается картинок, то они явно немецкого происхождения, но приспособлены к тематике русского райка.

К сожалению, издатель не даёт никаких пояснений к публикуемым прибауткам, и трудно судить, насколько они аутентичны реальным выкрикам; тем не менее тексты передают характер комментария раёшника.

Появление подобных книг было вызвано большой популярностью и огромным воздействием райка на народную аудиторию.

Развитие райка

С середины XIX века наряду с переносной «космограммой» на площади появляются внушительные сооружения (стационарные и на колёсах), а вместо двух стёкол-оконцев теперь их на райке три или четыре.

В переносном райке картинки менялись, как правило, перематыванием с одного валика на другой полосы с изображениями. Здесь же картинки наклеивались на картон или вставлялись в раму и помещались в специальном возвышении над райком. Эти картинки опускались на шнурах и заменяли или просто загораживали одна другую. В последней четверти XIX века в райках демонстрировались не только лубки, но также живописные полотна и даже иллюстрации из изданий.

Вид самого раёшника был

схож с обликом карусельных дедов, т.е. его одежда привлекала публику: на нём серый, обшитый красной или жёлтой тесьмой кафтан с пучками цветных тряпок на плечах, шапка-коломенка, также украшенная яркими тряпками. На ногах у него лапти, к подбородку привязана льняная борода.

Ящик райка обыкновенно был ярко расписан, разукрашен пёстро. Выкрик раёшника был таким же колоритным, как и его вид, обращён ко всем: *«Покалякать здесь со мной подходи, народ честной, и парни, и девицы, и молодцы, и молодицы, и купцы, и купчихи, и дьяки, и дьячихи, и крысы приказные, и гуляки праздные, покажу вам всякие картинки, и господ, и мужиков в овчинке, а вы прибаутки да разные шутки с вниманием слушайте, да яблоки кушайте, орехи грызите, картинки смотрите да карманы свои берегите. Облапошат!»*.

Раёшное представление включало в себя три вида воздействия на публику: изображение, слово, игра. Например,

установив очередную картинку, раёшник сначала пояснял, «что сие значит»: «А это извольте смотреть-рассматривать, глядеть и разглядывать, Лександровский сад». И пока стоящие у окошек рассматривали изображение сада, он потешал окружающих, не занятых разглядыванием людей, высмеивая современную моду: «Там девушки гуляют в шубках, в юбках и в тряпках, в шляпках, зелёных подкладках; пукли фальшивы, а головы плешивы».

Модниц на картинке могло вовсе и не быть, но это не имело значения. Главное затрагивалась животрепещущая тема. Мода, вероятно, во все времена находила горячих поклонников и столь же горячих противников, а больше всего – острословов, высмеивающих новые её проявления. <...> доставалось не только господам, но и своему брату – горничным, лакеям, мастеровым, писарям, кухаркам, старающимся подражать высшему сословию: *«Вот, смотрите в оба, идёт парень и его зазноба: надели платья*

Кавалер с дамой. Лубок. XVIII в. (слева) / «Ах, чёрный глаз, поцелуй хоть раз». Лубок. 1820-1830-е гг. (справа)

модные да думают, что благородные. Парень сухопарый сюртук где-то старый купил за целковый и кричит, что он новый. А зазноба отменная – баба здоровенная, чудо красоты, толщина в три версты...». <...> Собственно говоря, всё балагурство было обращено не так к смотрящим картинки, как к тем, кто стоял вокруг панорамы и ожидал своей очереди заглянуть в заветное окошко. Именно их завлекал и развлекал раёшник, стремясь, чтобы его постоянно окружала плотная толпа потенциальных зрителей».

Задержим наше внимание на лубке, который занимает в культуре народа XVIII-XIX вв. особое место. Масштабы его влияния на различные виды фольклорного и профессионального искусства огромны. Н.И. Страхов считал, что лубочные картинки составляли «особую народную библиотеку», листки которой с конца XVIII столетия «на подхват раскупаются простым народом, крестьянами и однодворцами». Лубочные картинки знакомили простой люд с прошлой и настоящей жизнью России, других на-

родов и стран. В книге воспоминаний знаменитого русского коллекционера и мецената купца Петра Ивановича Щукина о лубочных картинках есть такие впечатления: «Под сводчатыми воротами некоторых домов, выходящих на улицу, обыкновенно торговали книгами, литографиями и лубочными картинками, что придавало мрачным воротам весёлый вид. Это были своего рода уличные картинные галереи. А какие забавные картинки встречались иногда<...>! Вот, например, одна, о которой не упоминает Ровинский: на англазированной белой лошади сидит верхом рыцарь в шлеме и кольчуге. С Андреевской лентой через плечо; подпись: «Государь и царь Иван Васильевич Грозный, человек справедливый, но сурьёзный». Согласитесь, портрет просто фантастический. Фантазия народного художника выдала такую идею, которая была воплощена в картинке и затем это изображение торговцы лубком распространяли по всей России. Вид Ивана Грозного абсолютно театрализованной».

Новости, которые печатались в «Ведомостях» переводились в изображения, таким образом неграмотный народ по лубочным картинкам и комментариям косморамщика (раёшника) узнавал светские и не только новости. Тексты прибауток сегодня кажутся наивными, подчас смешными, но полтора века назад праздничная атмосфера ярмарочных гуляний заставляла замирать от восторга народ во время рассматривания картинок. Когда раёшнику приходилось комментировать картинку, о сюжете которой он не имел ни малейшего понятия, тогда он врал задорно и весело: «А эфто, пример-ро-ом, девка Винерка, в старину она богиней бывала, а теперича, значит, она на Спасских воротах на одной ножке стоит, а другою по ветру повёртывается; а втащил её на ворота, стало быть, махину такую, Брюс, колдунище заморский».

Взаимосвязь светского театра с народным в XVIII-XIX веках часто осуществлялась посредством опять же лубка. Ряд пьес, возникших на основе конкретных литературных источников, значительно переработанных могли обрести вид лубочной книжки, т.к. сюжет был представлен в картинках с подписями-комментариями. По такой книжке разыгрывалось представление, иными словами, оно инсценировалось народными исполнителями. Конечно, и в этих случаях источники были переделаны в соответствии с этикой народной драмы. Тем не менее, основные персонажи, их костюмы, главные речи близки конкретным первоисточникам.

Торговец лубочными картинками. Лист из разрезной азбуки. 1870-е гг. (слева) / Петрушка Фарнос. Лубок. Конец XVIII в. (справа)

История лубка

Лубок – (лубочная картинка, лубочный лист, потешный лист, простовик) – вид графики, изображение с подписью, отличающееся простотой и доступностью образов. Первоначально вид народного творчества. Выполнялся в технике ксилографии, гравюры на меди, литографии и дополнялся раскраской от руки.

Для лубка характерны простота техники, лаконизм изобразительных средств (грубоватый штрих, яркая раскраска). Часто в лубке содержится развёрнутое повествование с пояснительными надписями и дополнительные к основному (поясняющие, дополняющие) изображения.

Самые древние лубки известны в Китае. До VIII века они рисовались от руки. Начиная с VIII века известны первые лубки, выполненные в гравюре на дереве. В Европе лубок появился в XV веке. Для раннего европейского лубка характерна техника ксилографии. Позже добавляются гравюра на меди и литография.

Благодаря своей доходчивости и ориентированности на «широкие массы» лубок использовался как средство агитации (например, «летучие листки» во время Крестьянской войны и Реформации в Германии, лубочные изображения времён Великой французской революции).

В Германии фабрики по производству картинок находились в Кёльне, Мюнхене, Нойруппине; во Франции – в городе Труа.

Русский лубок XVIII века отличается выдержанной композиционностью.

Восточный лубок (Китай, Индия) отличается яркой красочностью.

В конце XIX начале XX века лубок возродился в виде комиксов.

В России предшественником этого жанра считают бумажные иконы, которые массово продавались на ярмарках и в монастырях. Первые религиозные лубки печатали в начале XVII века в Киево-Печерской лавре. Со временем к духовным сюжетам добавились простые и понятные сценки из мирской жизни: такие картинки охотно раскупали.

В России XVI века – начала XVII века продавались эстампы, которые назывались «фряжские листы» или «немецкие потешные листы». В России такие рисунки печатались на досках особого пиления; доски назывались луб (откуда *палуба*). Чертежи, рисунки, планы писали *на лубу* ещё с XV века. В XVII веке большое распространение получили раскрашиваемые *лубяные коробы*. Позднее бумажные картинки получили название *лубок, лубочная картинка*.

В конце XVII века в Верхней (Придворной) типографии был установлен фряжский стан для печати фряжских листов. В 1680 году мастер Афанасий Зверев резал для царя на медных досках «всякие фряжские рези».

Немецкие потешные листы продавались в Овощном ряду, а позднее на Спасском мосту.

Лубки стали популярны у крестьян и городских сословий из-за многообразия тем. Они заменяли иконы, книги и газеты и даже украшали интерьер. Лубки с забавными историями из жизни и поучительными притчами, лубки-карикатуры, высмеивающие события современной жизни, не боялись высмеивать и правительство. Были лубки с портретами военных героев, лубки с видами монастырей, лубки-лечебники и лубки-азбуки. Виды городов и лубки для обучения азбуке, арифметике... На лубочных картинках изображалось самое интересное, ведь газет и журналов для народа тогда не было, вот лубок и служил своего рода и просветительским журналом, и фотографией, и иллюстрацией. На лубках мы видим изображение кометы, о которой говорят в народе, да не знают, как она выглядит, дивных жар-птиц и другие фантастические и неразгаданные явления. Лубок иллю-

стрировал сцену «Апокалипсиса» Иоанна – конца света, о котором тоже ходили разные толки в народе.

В XIX веке лубок полюбили крестьяне: картинки украшали стены практически каждой деревенской избы. Знать и профессиональные художники считали этот жанр низкопробным народным искусством, но при этом тиражи лубков исчислялись тысячами.

«Лубочные картинки для любителей и исследователей русской старины представляют высокий интерес: они ярко отражают в себе дух народа, служат драгоценным пособием для изучения его быта и нравов, дают понятие о том, чем провалялся он по части художеств, знакомят с его верованиями, воззрениями и предрассудками, со всем тем,

что занимало и забавляло его, в чём сказывалось его остроумие». Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона.

В самых отдалённых уголках страны и небольших деревнях картинками торговали бродячие торговцы – коробейники, или, как их ещё называли, офени. Вместе с галантерейными и другими товарами они продавали лубочные листы и календари, которые оптом закупали в московских мастерских.

Картинки изначально печатали с липовых досок. По одной из версий, именно от липы, называемой в старину лубом, и появилось слово «лубок». Их изготавливали в несколько этапов: сначала художник-самоучка наносил рисунок на дощечку, затем вырезал его специальными инструмента-

ми и после покрывал материал краской. Углубления при печати оставались белыми, под прессом на бумагу переходили лишь прокрашенные выступающие участки. Первые лубки были чёрно-белыми, их печатали на недорогом материале серого цвета.

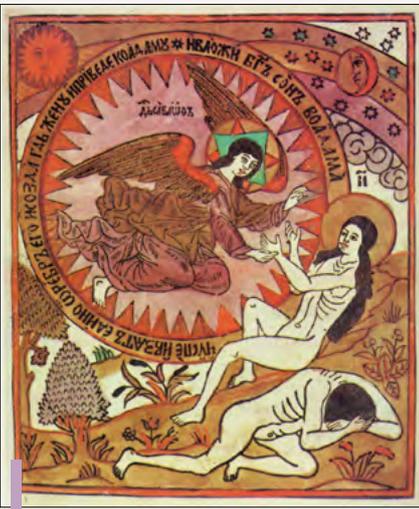
Но уже в XVII веке появились печатные мастерские. Спустя столетие император Пётр I основал в Москве гравировальную палату там работали лучшие художники, которые обучались в Европе. На смену деревянным доскам пришли медные пластины: на металл так же наносили рисунок, процарапывали специальными инструментами, покрывали краской и делали оттиски. Обновлённая технология позволяла добиться тонких и плавных линий и добавить в лубок мелкие детали.

Отпечатанные заготовки отвозили в артели в подмосковных деревнях, где их за небольшую плату раскрашивали женщины и дети, используя всего четыре цвета. Часто работу выполняли небрежно, но покупатели ценили яркие картинки за юмор, а не за качество исполнения. В XIX веке появились фабрики, на которых массово печатали листы. Удешевила производство новая технология – печать с плоской поверхности камня. На лубки был высокий спрос: издатели к концу XIX века производили сотни тысяч экземпляров, что приносило им хороший доход.

Цензура и запреты

Московский Патриарх Иоаким в 1674 году запретил «покупать листы, коеи печатали

Адам и Ева. Гравёр (резных дел мастер) Василий Корень. XVII век

немецы еретики, лютеры и кальвины, по своему проклятому мнению». Лики почтаемых святых должны были писаться на доске, а печатные изображения предназначались для «пригожества».

Указ 20 марта 1721 года запрещал продажу «на Спаском мосту и в других местах Москвы сочинённые разных чинов людьми эстампы (листы), печатанные своевольно, кроме типографии». В Москве была создана Изуграфская палата; палата выдавала разрешение печатать лубки

«своевольно, кроме типографии». Со временем этот указ перестал исполняться. Появилось большое количество низкокачественных изображений святых. Поэтому указом от 18 октября 1744 года было повелено «представлять рисунки предварительно на апробацию епархильным архиереям».

Указ 21 января 1723 года требовал «Императорские персоны искусно писать свидетельствованном в добром мастерстве живописцам со всякою опасностью и прилежным тщанием». Поэтому на лубочных картинах не встречается изображений царствующих персон.

В 1822 году для печатания лубков была введена цензура полиции; некоторые лубки были запрещены, доски уничтожены. В 1826 году цензурным уставом все эстампы (а не только лубки) были подчинены рассмотрению цензуры.

Сюжеты картин

Изначально сюжетами для лубочных картин были рукописные сказания, житейники,

«отеческие сочинения», устные сказания, статьи из переводных газет (например, «Курранты») и т.д.

Сюжеты и рисунки заимствовались из иностранных альманахов и календарей. В начале XIX века сюжеты заимствуются из романов и повестей Иоганна Вольфганга фон Гёте, Анны Радклиф, Софи Коттен, Франсуа Рене де Шатобриана и других писателей.

В конце XIX века преобладали картинки на темы из священного писания, портреты императорской семьи, затем шли жанровые картинки, чаще всего нравственно-поучительного характера (о губельных последствиях обжорства, пьянства, жадности), лицевые издания «Еруслана Лазаревича» и других сказок, изображения в лицах народных песен («Ехали бояре из Нова-города», «Била жинка муженька»), женские головки со вздорными надписями, изображения городов (Иерусалим – пуп земли).

Типы лубков

- **Духовно-религиозные** – в византийском стиле. Изображения иконного типа. Жития святых, притчи, нравоучения, песни и т.д.
- **Философские.**
- **Юридические** – изображения судебных процессов и судебных действий. Часто встречались сюжеты: «Шемякин суд» и «Повесть о Ерше Ершовиче».
- **Исторические** – «Умильные повести» из летописей. Изображение исторических событий, битв, городов. Топографические карты.
- **Сказочные** – сказки вол-

Бова Королевич сражается с Полканом. Сказочный лубок

шебные, богатырские, «Повести об удалых людях», житейские сказки.

- **Праздники** – изображения святых.
- **Конница** – лубки с изображением всадников.
- **Балагурник** – потешные лубки, сатиры, карикатуры, побаски.

Одна из первых российских фигурных фабрик возникла в Москве в середине XVIII века. Фабрика принадлежала купцам Ахметьевым. На фабрике работало 20 станков.

XIX век

В середине XIX века в Москве работают крупные фигурные типографии: Ахметьева, Логинова, Щурова, Чижова, Кудрякова, Руднева, Флорова, девицы Лаврентьевой, Шаропова, Кирилова, Морозова, Стрельцова, Яковлева.

Во второй половине XIX века одним из крупнейших производителей и распространителей печатного лубка был И.Д. Сытин. В 1882 году в Москве состоялась Всероссийская художествен-

но-промышленная выставка, на которой продукция Сытина была отмечена серебряной медалью.

Сытин около 20 лет коллекционировал доски, с которых печатались лубки. Коллекция стоимостью несколько десятков тысяч рублей была уничтожена во время пожара в типографии Сытина во время Революции 1905 года.

В конце XIX века Сытин выпускал ежегодно около 2 млн экземпляров календарей, около 1,5 млн картинок на библейские сюжеты и 900 тыс. картинок светского содержания, Морозов изготавливал ежегодно до 1,4 млн картинок, литография Голышева – около 300 тыс. простовиков, то есть самых дешёвых картинок, стоимостью в 1/2 копейки штука, печаталось и раскрашивалось в Московском уезде около 4 млн ежегодно. Высшая цена лубочных картинок составляла 25 копеек.

Лубок в русских игральных картах В. М. Свешникова

В 1981 году Комбинат цветной печати издаёт колоду игральных карт под названием «Карты игральные, по мотивам русских лубочных картинок, рисованные Виктором Свешниковым». Рисунки к данной колоде изготовил один из старейших художников Ленинграда, график Виктор Михайлович Свешников (род. 1907). Ученик И.Я.Билибина и В.М.Конашевича, он вносит значительный вклад в графическое искусство игральных карт. Лубочные рисунки Свешникова сделаны на высоком мастерском уровне, в них чувствуется большая и серьёзная подготовительная работа художника по изучению исторического и бытового материала.

История

ПОТЕШНЫХ ЛИСТОВ

Популярные темы лубка: от нравоучений до пересказа Пушкина

Картинки для крестьян становились источником новостей и знаний: они стоили

Генерал-майор Александр Сеславин. Исторический лубок XIX века

Лубок в русских игральных картах

дешево и заменяли газеты. Их смысл был понятен даже неграмотным, хотя картинки и сопровождалась текстом (назидательным или шутивным).

Нравственность, религиозность, семейные ценности

Состоятельные купцы покупали нравоучительные и воспитательные листы о добродетелях и семейной жизни, а у крестьян пользовались популярностью лубки о беспутных детях, которые уехали в город и промотали там деньги. В картинках осуждали пьянство, разгульную жизнь, супружескую неверность, восхваляли традиционные ценности и героизм русских воинов.

Крестьяне и горожане охотно покупали лубки на религиозные темы, библейские сказания, жития святых, календари церковных праздников и копии икон. Мастера копировали церковные фрески и рисунки из книг — такие картинки служили дешевым вариантом дорогих икон. В лубках по мотивам евангельских притч обывателю напоминали о нормах морали и грехах, подстерегающих на каждом шагу. Были популярны кар-

тинки с подписями: от какой болезни или беды кому из святых следует молиться, — а также лубки с текстами молитв и календари с главными религиозными праздниками.

Политика и история

С помощью картинок крестьяне получали информацию о событиях в стране и крупных военных битвах. К примеру, в лубках изображали победные сражения Русско-турецких войн XVIII века. Тексты для листов брали из газеты «Московские ведомости», но авторы картинок переписывали их, чтобы язык стал понятным для малограмотных читателей, а также дополняли сказаниями и легендами, зачастую преувеличивая боевые потери вражеских войск до фантастических размеров.

Во время Отечественной войны 1812 года правительство использовало лубок для поддержания патриотического духа. Профессиональные художники и народные мастера обыгрывали актуальные в те годы сюжеты: подчеркивали мужество русских воинов и высмеивали французов за слабость и трусость во время изгнания Наполеона из России.

Диковинные истории и непристойности

У простого народа были популярны небывальщины истории про чудеса и чудищ.

Подобные новости подавались под видом реальных случаев, произошедших в далеких краях. Встречались истории про стариков, чудесным способом обратившихся в молодых, про странных существ из чужеземных стран, людей, которые не горят в огне, и детей с двумя головами.

Историк искусства Дмитрий Ровинский так описывал изображения на лубках XVIII века: *«мужик с птичьей головой, пойманный в лесу в Испании в 1721 году и окрещенный там в католическую веру»; «найденный в Испании в 1760 году сатир, у которого «голова, лоб и брови человечьи, уши тигровы, усы кошачьи, борода козья и рот львиный».*

Часто для листов перепечатывали сообщения газеты «Санкт-Петербургские ведомости» о всяких диковинках, например новости о громадном ките, пойманном в Белом море. Сообщение о том, как в Москву привели персидского слона, сопровождалось стихами:

Люди дивные, найденные царём Александром Македонским, лубок литографии Андрея Абрамова, Москва. 1820-е г. Оттиск с перегравированной доски второй половины 18 века.

Яблок, калачей давал, слон,
как крошки, их глотал,
я ж недолго удивлялся,
вскоре и расстался,
ко двору поворотил и себе
проговорил:

для чего за ту скотину
рубль платить и полтину,
не за что и гривны принесть,
слон родился — слон и есть.

Отдельный вид лубков составляли потешные листы и карикатуры. Их авторы прибегали к довольно грубым образам, а в текстах встречались бранные слова. В лубках рассказывали скабрёзные и непристойные истории о приключениях героев Парамошки, Еремы и Савоськи. Такие картинки создавали только для развлечения, они не содержали нравоучений. Лубки описывали и народные праздники, например, гулянья на Масленицу с балаганами, зверинцами, каруселями и кулачными боями.

Народные сказки и авторская литература

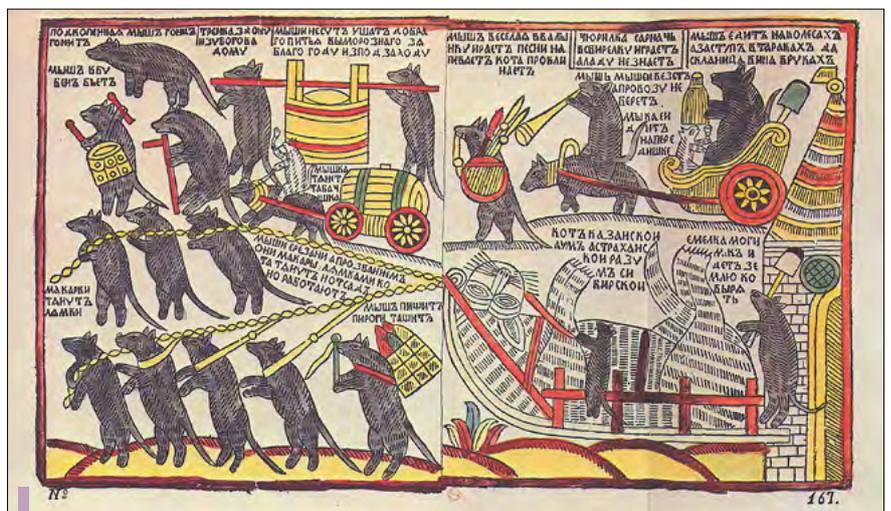
Большим спросом пользовались лубки с сюжетами из любимых народных сказок: волшебных, житийных и богатырских. Главными их героями были **Бова-королевич**, Илья Муромец, Иван-царевич. Персонажей древних преданий и былин изображали в момент славной победы над врагом. Фольклорный герой Ерус-

лан Лазаревич сражался со страшным семиглавым драконом, а Илья Муромец — с Соловьём-разбойником. Много раз переиздавали сатирическую «Сказку о Ерше Ершовиче, сыне Щетинникове» и лубочную картинку «Как мыши кота хоронили».

Текст размещали на фоне изображения или включали в композицию рисунка. В народе ходили так называемые лицевые сказки: их делили на восемь или 16 фрагментов и печатали на одном листе, который потом разрезали. Страницы шивали в определенном порядке, получалась небольшая книга. Так печатали сказки «О Бове-королевиче», «Об Иване-царевиче и Царь-девице» и многие другие.

В XIX веке издавали лубки по мотивам произведений Николая Карамзина, Алексея Кольцова, Михаила Лермонтова, Ивана Крылова и других русских писателей. Охотно покупали листы на сказки Александра Пушкина.

Часто авторы искажали и текст, и сюжет литературного произведения, вольно трактовали характеры героев и их поступки. Образованные читатели относились к лубкам как

Лубочная картинка «Как мыши кота хоронили»

Листы на сказки Александра Сергеевича Пушкина

к низкопробному искусству, однако картинка по-прежнему выходила большими тиражами и приносила издателям внушительные доходы.

В лубках видели совершенное отсутствие перспективы, раскраску, похожую на малевание или мазанье, пошлость и грубость в выражениях, высокое и величественное, перешедшее в преувеличенное и чудовищное, забавное и смешное в низко-комическое и балагурное, но не замечали смысла и духа в самом содержании, идеи в образах.

Во второй половине XIX века одним из крупнейших

производителей и распространителей печатного лубка был И. Д. Сытин. В 1882 году в Москве состоялась Всероссийская художественно-промышленная выставка, на которой продукция Сытина была отмечена серебряной медалью.

Русский лубок в XX в и его трансформации

Многие мастера кисти и слова России искали в лубочных листах, их доходчивости и популярности свои источники вдохновения. Учиться этому призывал учеников

И.Е.Репин. Элементы лубочной графики можно найти в творчестве В.М.Васнецова, Б.М.Кустодиева, ряда других художников начала XX в.

Между тем, народные картинки продолжали раскупаться на торгах по всей стране. На рубеже 19–20 вв., в годы англо-бурской войны, известного лубочного героя Обьедалу рисовали в виде великана бура, объевшегося англичанами. В 1904, с началом русско-японской войны, того же Обьедалу изображали уже в виде русского солдата-богатыря, пожирающего японских солдат.

К народному лубку обращались и иллюстраторы сатирических журналов в годы Первой русской революции 1905–1907.

Художественный опыт народа, его чувство красоты и меры оказали немалое влияние на известных художников Михаила Ларионова и Наталью Гончарову. Именно они в 1913 устроили первую в России выставку лубочных картинок.

В августе 1914 авангардисты К.С.Малевич, А.В.Лентулов, В.В.Маяковский, Д.Д.Бурлюк создали группу «Сегодняшний лубок», возродившую старинные традиции батального лубка XIX в. Эта

Плакат «Окна РОСТА»

Фото картинок В. Маяковского, 1914 г

группа выпустила, используя традицию лубочного примитива, серию из 22 листов на военные сюжеты. В них патристический подъем начала Первой мировой войны соединил специфику наивно-примитивного художественного языка с индивидуальной манерой каждого художника. Стихотворные тексты к листам писались Маяковским, искавшим вдохновение в старинных традициях рифмовки:

*Эхъ ты, немец, при да при же!
Не допрёшь, чтобъ есть
въ Париже!
И уж, братец, клином клин:
Ты въ Парижъ – а мы
въ Берлинъ!*

Массово издававшиеся лубки типографии Сытина восхваляли в то время подвиги вымышленного удалца – русского солдата Козьмы Крюкова.

Жанр лубка, то есть понятных простому народу листов с картинками, повлиял на творчество множества советских художников. Его влияние можно найти в вошедших в историю мирового изобрази-

тельного искусства плакатах 1920-х «Окна РОСТА». Именно это влияние сделало популярными ранние советские постеры, выполненные в лубочном духе – «Капитал» В.И. Дени (1919), критиковавший империалистическую олигархию, а также – «Ты записался добровольцем?» и «Врангель ещё жив» Д.С.Моора, призывавшие к защите Отечества. В. Маяковский, М.Черемных специально искали возможности усилить художественную выразительность этих «советских лубков» (советского агитационного искусства). Образы лубочных листов использовали в поэтическом творчестве Демьян Бедный, С.Есенин, С.Городецкий.

С традиционным русским лубком роднит работы русских художников-авангардистов и конструктивистов лаконизм средств выразительности, монументальность композиции. В особенности очевидно его влияние в творчестве И.Билибина, М.Ларионова, Н.Гончаровой, П.Филонова, В.Лебедева, В.Кандинского, К.Малевича,

позже – В.Фаворского, Н.Радлова, А.Радакова.

Во время Великой Отечественной войны лубок как вид народной графики был вновь использован Кукрыниксами. Злые карикатуры на фашистских главарей (Гитлера, Геббельса) сопровождались текстами острых фронтовых частушек, высмеивавшими «косого Гитлера» и его приспешников.

В годы хрущевской «оттепели» (конец 1950-х – начало 1960-х) в Москве организовывались выставки лубочных картинок, которые объединяла в экспозиции лучшие образцы из коллекций Музея изобразительных искусств им. А.С.Пушкина, Литературного музея, Российской национальной библиотеки им. М.Е.Салтыкова-Щедрина в Петербурге, Российской государственной библиотеки в Москве. С этого времени берет начало систематическое научное изучение лубочных картинок в советском искусствознании.

В годы так называемой «стагнации» (1965–1980) художница Т.А.Маврина использовала приемы лубка для иллюстрирования детских книг. Позднее, во времена «перестройки», делались попытки запустить детские комиксы на разворотах журналов «Крокодил» и «Мурзилка» в духе традиционных лубочных картинок, но популярности они не обрели.

В современной России начала XXI в. неоднократно предпринимались попытки оживить утраченные традиции производства лубочных картинок. Среди успешных попыток и авторов – **В.Пензин** – основатель новой ма-

стерской лубка в Москве. По мнению многих художников и издателей России, лубок национален, самобытен, не имеет себе равных по многочисленности и богатству сюжетов, разносторонности и живости откликов на события. Его нарядные, красочные листы с назидательным, познавательным или шутивным текстом вошли в народную жизнь, просуществовав в России куда дольше, чем в Европе, соперничая с профессиональной графикой и литературой, и взаимодействуя с ними.

Старые лубочные листы хранятся ныне в Отделе эстампов Российской государственной библиотеки в соста-

ве коллекций Д.А.Ровинского (40 толстых папок), В.И.Даля, А.В.Олсуфьева, М.П.Погодина, а также в Российском государственном архиве древних актов и Гравюрном кабинете Музея изобразительных искусств им. А.С.Пушкина.

В 1992 году в Малом Головином переулке Москвы открылся Музей народной графики, или «Музей лубка». Во многом это событие произошло благодаря многолетним стараниям директора музея Виктора Петровича Пензина — художника, собирателя и популяризатора лубка. Пензин не одно десятилетие занимался современным лубком, работая в этой старинной технике, создавая целые серии лубочных картин: исторические, декоративные, сказочные, сатирические лубки.

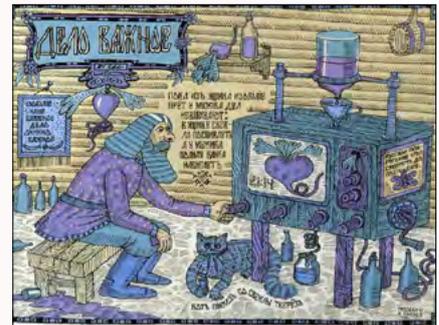
Пензин занимался организацией в России и за рубежом выставок народной графики, сам участвовал в многочисленных выставках современных художников, основал мастерскую народной графики.

XXI век

В современном мире технология лубочной графики не

забыта, ей пользуются до сих пор, переосмысляя под современный лад и используя современные инструменты.

Есть художники, работающие исключительно в лубочном стиле. Есть также и отдельные работы, вдохновлённые лубочной графикой.

В. Пензин – основатель новой мастерской лубка в Москве

Л. Ермилова, «Колыбельная по святам», 2009

Дмитрий Александрович Ровинский

Дмитрий Александрович Ровинский. Первый коллекционер лубочных картинок

В его коллекции имелись все до единого русские лубки, что были выпущены к концу XIX века, а это почти 8 тысяч экземпляров.

Дмитрий Александрович Ровинский – историк искусства, коллекционер и юрист по профессии – родился в Москве. Первые экземпляры для своего собрания приобрел ещё в юности. Но сначала он увлекался собиранием западных гравюр, у Ровинского было одно из самых полных в России собраний гравюр Рембрандта. В поисках этих гравюр он объездил всю Европу. Но в дальнейшем, под влиянием своего родственника, историка и коллекционера, М. П. Погодина, Ровинский начинает собирать всё отечественное, и в первую очередь русские народные картинки. Кроме лубочных картинок

Д. А. Ровинский собирал старинные иллюстрированные буквари, космографии и сатирические листки.

Все свои деньги Ровинский тратил на собирание коллекции. Жил очень скромно, окружённый бесчисленными папками с гравюрами и книгами по искусству. Ежегодно Ровинский отправлялся в путешествия по самым глухим местам России, откуда привозил новые листы для своей коллекции лубочных картинок. Д. А. Ровинский написал и издал за свой счёт «Подробный словарь русских гравировальных портретов» в 4-х томах, вышедший в 1872 году, «Русские народные картинки» в 5-ти томах — 1881 год. «Материалы для русской иконографии» и «Полное собрание гравюр Рембрандта» в 4-х томах в 1890 году.

Благодаря своим изысканиям в области искусства Ровинский был избран почётным членом Академии наук и Академии художеств. Ровинский учредил премии за лучшие сочинения по художественной археологии и за лучшую картину с последующим воспроизведением её в гравюре. Отдал свою дачу Московскому университету, от получаемых доходов учредил регулярные премии за лучшее иллюстрированное научное сочинение для народного чтения.

Ровинский завещал всё своё собрание гравюр Рембрандта, а это свыше 600 листов, Эрмитажу, русские и народные картинки – Московскому публичному музею и Румянцевскому музею, около 50 тысяч западноевропейских гравюр – Императорской публичной библиотеке.

Лубок Марины Русановой

Марина Игоревна Русанова – член Ассоциации художников декоративных искусств МСХ. Участник многочисленных выставок. Работы М. Русановой находятся в собрании музеев, частных коллекциях в России и за рубежом. Родилась в Москве в 1952 году.

С 1979 года обучалась gobеленовому ткачеству в экспериментальной группе, созданной Худфондом РСФСР, на базе Текстильного училища № 111 г. Москвы. Закончила обучение с отличием.

Работала художником-исполнителем gobеленов в московских комбинатах КПИ, КМДИ, РКМДИ, с 1982 года принимала участие в московских выставках с собственными авторскими gobеленами (в

основном – миниатюрами).

С середины 1990-х годов М. Русанова ищет новый путь творческого выражения и находит его в сочетании слова и изображения. С 1997 года начинается работа над циклом «Русские пословицы».

В 1999 году принимает участие в Весеннем международном салоне в ЦДХ (Москва) – впервые с графическими работами.

С 2001 года сотрудничает с детской сказочной газетой «Жили-были» в качестве художника-иллюстратора. Вступает в секцию графики Творческого союза художников России и Международной федерации художников.

Графическому циклу «Русские пословицы» Марина посвятила практически 10 лет. За это время было создано более сотни сюжетов. И в 2007 году в Московском государственном выставочном зале «Галерея «Беляево» состоялась персональная выставка М. Русановой под названием «Рукам работа – душе радость». Выставка прошла с большим успехом. Этим Марина подвела итог своей десятилетней работе.

С 2001 по 2004 г.г. сотрудничала с детским журналом «Жили-были» и др. как художник-график. С 1999г. при-

нимала участие в выставках с авторским лубком. С 2008 г. вернулась к творческой работе в технике ручного ткачества. В некоторых гобеленах продолжила лубочную линию.

Произведения Марины Русановой находятся в Галерее «Славянский Дом», Музее Народной графики, Музее-заповеднике «Царицыно», Музее кошек «Мурариум» и в частных коллекциях в России и за рубежом.

Хотя лубок являлся видом народного творчества, но и сегодня к этому виду искусства обращаются профессиональные художники, используя лубочные приёмы. Современный художник Марина Русанова нарисовала русские пословицы и поговорки в лубочном стиле.

Татьяна Маврина

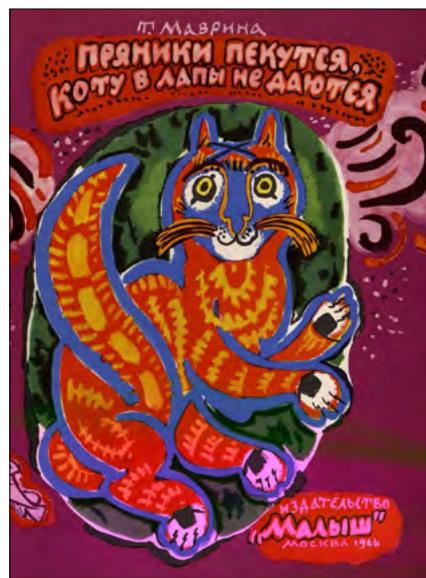

Татьяна Алексеевна Маврина (1900-1996 гг.) – советская и русская художница XX века,

талантливый график и иллюстратор детских книг. Знатоки искусства по достоинству оценили картины яркого и нетипичного советского мастера (из-за любви к импрессионизму) – её портреты, пейзажи и натюрморты хранятся в Русском музее и в Музее имени Пушкина. Художница работала в стиле, близком к примитивизму, смело экспериментировала с акварелью, гуашью и станковой графикой.

Выпускница ВХУТЕМАС, где мастерству рисования ее обучал авангардист Роберт Фальк. По его окончании, вступила в сообщество художников «Тринадцать» и принялась с упоением рисовать озорные портреты, пейзажи с пронзительно звонким солнечным светом и томные, во многом подражая любимым французам Матиссу и Ван Гог.

Переключиться на окружающую действительность и заняться зарисовкой городских пейзажей заставила война. Однажды Татьяна Маврина осознала, что вот эти любимые московские улочки, старинные дома и храмы могут быть разрушены, а значит, исчезнут навсегда. И она ре-

шила сохранить облик старой Москвы хотя бы в своих рисунках. Художница много гуляет и делает карандашные зарисовки в блокноте.

После войны Маврина полностью отойдет от классической живописи, посвятив себя иллюстрациям, графике и изучению фольклора.

Она ездит по отдаленным от столицы городам, зарисовывает старые постройки Подмосковья и архитектуру Золотого кольца, знакомится с народным творчеством – хохломским, городецким и палехским промыслами. Позже по рисункам Татьяны Мавриной будут изучать быт провинции. К тому же она не только рисовала, но и привозила с собой глиняные игрушки, вышивку, прялки, расписные подносы, резные пряничные доски, иконы, образцы.

Виктор Петрович Пензин

Виктор Петрович Пензин (1938-2022 гг.) – советский и российский художник-график, основоположник жанра современного лубка, монументалист, президент и основатель Академии народного искусства России, инициатор создания

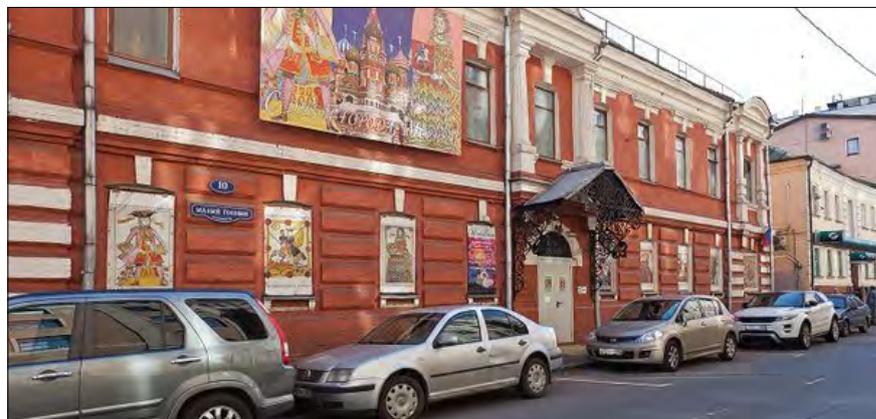
и первый директор «Музея народной графики» в Москве (1989–2014), член Союза художников РСФСР (с 1967), председатель графической секции МООСХ РСФСР «Российский лубок» (с 1986 г.), почётный гражданин городов Спасска Пензенской области (2013) и Дубровно Витебской области Республики Беларусь (2019).

Рисовать начал в пять лет – двоюродная сестра брала его с собой на занятия в художе-

ственное училище.

Одновременно с учёбой в школе-семилетке он занимался в изокружке Дома пионеров. В 1953–1958 годах учился у И. В. Горюшкина-Сорокопудова и Н.К. Краснова (1897–1976) в Пензенском художественном училище. Окончил Московский полиграфический институт, где учился у А. Д. Гончарова.

В 1960–1987 годах Виктор Пензин создал графические серии: «Русь. Времена первые – времена космические» ФОТО с космонавтом, «Страницы истории России», «Народный ежегодник» (гороскопы), «Времена года», «Моя Родина», «Совет да любовь» (свадебные обряды) и другие. Автор ряда открыток (Белочка, Котёнок, Сова, Лев, Кукушка, Петушок – красный гребешок, Райская птичка), вышедших в издательстве «Изобразительное искусство» в 1972 году.

Здание и экспонаты «Музея народной графики» в Москве

Андрей Тимофеевич Кузнецов

Андрей Тимофеевич Кузнецов – (род. 30 сентября 1966) – российский режиссёр-мультипликатор, художник-постановщик анимационного кино, иллюстратор.

Окончил художественно-графический факультет МГПИ им. Ленина в 1992 году.

В 2003 закончил Высшие режиссёрские курсы при ВГИК им. Герасимова. С 1990 года работает на анимационной студии «Пилот» аниматором, художником-постановщиком и режиссёром.

Вместе с Максимом Покалёвым создал в 2003 году проект «Чебурген». Проект собрал более двухсот художественных работ и фотографий различных авторов, изображающих героев мультфильма «Крокодил Гена» в пародийном и юмористическом контексте. Среди наиболее интересных работ проекта — серия «Чебураки» Андрея Кузнецова, включающая пародии на кинофильмы и исторические события.

С 1967 года – член Союза художников РСФСР.

В 1968 году в Центральном доме работников искусств в Москве состоялась первая персональная выставка Виктора Пензина. С 1980 по 1992 год – заместитель председателя Совета по изобразительному искусству Дома дружбы с народами зарубежных стран.

В 1982 году Пензин организовал в Москве товарищество художников «Мастерская народной графики „Советский лубок“», в которое вошли более 120 художников из разных регионов страны (среди них О. Подкорытов, Ю. Ноздрин, А. Максимов, Ю. Мовчан). В ходе работы мастерской удалось собрать редчайшие экспонаты народного графического искусства, разработать стилистику лубка, начать выставочную деятельность. За 1980-е годы были восстановлены канонические печатные формы по 120 различным лубочным сюжетам: духовный лубок, сатирический лубок, исторический лубок, бытовой, песенный лубок (ранние гравюры XVII–XVIII вв., литографский лубок XIX в., реконструированы лубки XVII–XVIII веков). В 1983 году вышел

двухтомник «Народная гравированная книга Василия Кореня 1692–1696» советского искусствоведа Антонины Георгиевны Сакович, посвящённый творчеству Василия Кореня. Единственный частично уцелевший экземпляр книги (36 листов) хранится в Отделе редкой книги Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге. Эта книга стала фундаментом создания нового вида графики – русский лубок. Мастерская воссоздала 36 листов «Библии для бедных» Кореня.

«На это у нас ушло 10 лет. «Библию» мы восстановили по тем же канонам, те же доски, те же красители. К примеру, сурик (это красный цвет) мы делали из кирпича, жжёной глины. На озере в Вологодской области брали камни, растирали на яичном желтке. Ведь в старые времена всё делалось из природных материалов. Мы восстановили эти технологии», – В. П. Пензин.

29 декабря 1993 года в составе культурной делегации правительства Москвы Пензин был принят Папой Римским Иоанном Павлом II и вручил Понтифику реконструированный альбом «Библии для бедных».

Первый год. Песенный раёк

5 июня 2022 года, во время проведения Фестиваля национальных культур «В гостях у Олениных», во Всеволожске, у главного входа в музей – усадьбу «Приютино», состоялось первое выступление Петербургского райка – забытого всеми замечательного балаганного представления с участием маленького (переносного) домика, в котором и заключалась интрига выступления.

14 февраля 2022 года мы с участниками старшей группы студии забирали фанерную конструкцию, изготовленную умелыми руками кванторианцев – подростков и их наставников, влюблённых в техническое творчество и прогресс!

Раёк представляет собой небольшой ящик (домик) с отверстиями в передней стенке (часто – с увеличительными

стёклами), внутри которого перематывается с одного катка на другой длинная полоса с какими-либо изображениями. Зрители наблюдают сквозь отверстия картинки, а раёшник – владелец панорамы – передвигает изображения и комментирует их.

В 2021–2022 учебном году Образцовый детский коллектив «Театральная студия «Люди и куклы», совместно с Детским Технопарком «Кванториум» г. Всеволожска и Отделом музыкально-хорового творчества ДДЮТ, взялся за работу над интересным проектом «Петербургский раёк».

Тема очень актуальна! Возросший интерес к истории родного края, малой родины, её исторического и культурного наследия. К традициям и обычаям, включающим знакомство и интерактивное вов-

лечение зрителей во время праздников и народных гуляний, на исторической основе праздников, проходящих на территории Санкт-Петербурга и окрестностей (включая культурно-развитые мызы Рябово и Приютино) начала XIX столетия.

Новизна проекта заключается в том, что сам домик является уникальным по своей задумке и воплощению, так как переносные конструкции райков, с давно ушедшей культурой представления – не только ради развлечения, но и ради обучения зрителей, можно наблюдать только в музеях, как статичные экспонаты, о которых рассказывают экскурсоводы. Мы же хотим дать Народному райку вторую жизнь, вставив в знакомый корпус компьютерную «начинку», и, как в старину,

«показывать – удивляя»

Практическая значимость данного вида театрализованного представления также очевидна! – Когда мы не знаем, чем ещё удивить современного, искушённого зрителя, мы обращаемся к истории. Пробуждая интерес давно-забытым видом театрального представления, продолжаем развивать, преподнося историю с увлекательнейшей стороны.

Целью проекта стало воссоздание выступления традиционного народного райка, состоящее из представления русских скоморохов при непосредственной работе конструкции театрального домика-райка.

Начиная с сентября, с самого начала учебного года, творческая работа закипела как в Дворце творчества, так и в Кванториуме.

Знакомство детей с народными представлениями на ярмарках и гуляниях начала XIX века, знакомство с фольклорным театром, разучивание балаганных зазывалок, закличек, разучивание стилизованных, танцевально-сценических этюдов по народной теме, знакомство детей с темой «Народный лубок», с разными жанрами народного лубка (эскизная работа), знакомство с темой «Народно-сценический, фольклорный костюм», создание эскизов костюмов, оформление поздравительной новогодней открытки в стиле народного лубка, танцевально-сценические этюды с речитативом «Танцевальные заклички», проведение народной игротеки... Можно бесконечно продолжать творческие задания для

обучающихся нашей студии, придуманные педагогами дополнительного образования по сценическому движению и танцу Шпилевым А.С., декоративно-прикладному творчеству – Кудрявцевой Е.А., костюмером Сафоновой И.В., руководителем студии.

Как мы узнали из истории, раёк был одним из самых популярных увеселений, процветавших во время народных гуляний на протяжении всего XIX в. Его можно назвать прародителем телевизора, потому что использование увеличительных линз подтолкнуло впоследствии инженеров на

создание телевизионного приёмника.

Заинтересованность передалась и педагогам Музыкально-хорового отдела ДДЮТ (руководитель Фокина Н.А.), которые с оптимизмом взялись развивать тему «Музыкальный раёк»! Фольклорные ансамбли «Веретёнце» – руководитель Бут С.С., «Здрава» – руководитель Басова Т.С., вокальный ансамбль «Голос – АРТ» – руководитель Бобкова Л.С. и их ученики с удовольствием поют неизвестные сейчас, но очень популярные ранее песни, такие, как «Бродяга», «Матушка, что во поле пыльно»...

Приёмка в Кванториуме

Техническая сторона была также не из-простых! По мнению кванторианцев, а работа выполнялась в квантуме «Хайтек» Детского технопарка, трудно было подогнать чер-

тежи под нужные размеры, а потом склеить все части конструкции. Важным аспектом являлось создание подвижного механизма, который приводил бы в действие раёк. Было

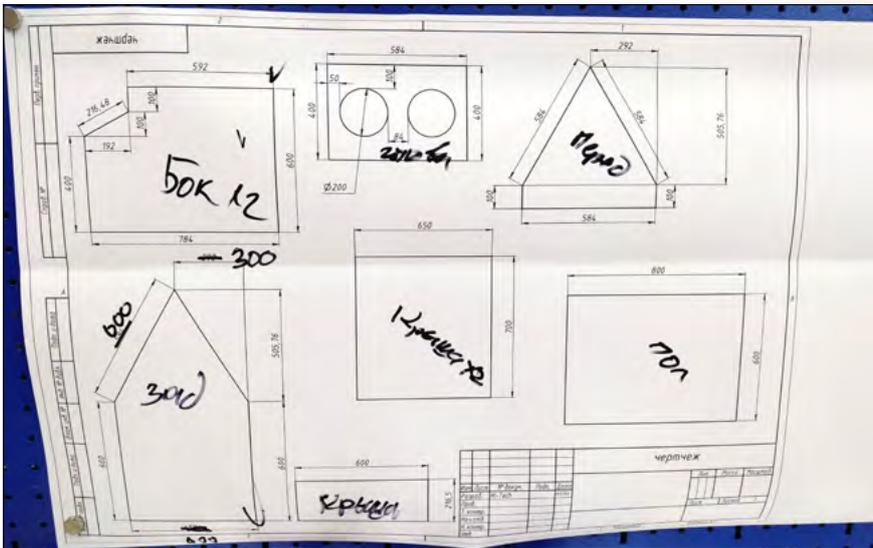
несколько вариантов создания валов, но нашлось самое простое – вырезать на лазерном станке модели и потом их между собой соединить. Конструкция получилась прочная и простая в исполнении. При выполнении этого проекта ребята – Иванов Егор, Илья Семёнов, Артём Баскаков, Леонид Колесников – научились работать с фанерой, а в ручной сборке им помогли наставники Технопарка – Костин Георгий Михайлович, Парменов Максим Юрьевич. В итоге работа выполнена на «5+».

Раёк получился именно таким, каким мы его себе представляли. Этот маленький «театрик» сможет ездить по разным местам и радовать людей. Теперь нужно вдохнуть в него жизнь: разукрасить, подобрать линзы и создать полотно, которое будет внутри конструкции.

Раёк «приехал» в ДДЮТ, в стены студии для художественного оформления и «оживления»! И куклы ждали с неменьшим нетерпением начала работы на публику!

5 июня все группы Театральной студии от мала до велика кинулись зазывать «уважаемую публику» для просмотра небывалого чуда!

Малыши собрались на ступеньках и смешили пришедших на праздник людей народными закличками, дразнилками, небылицами в лицах и перевёртышами. Останавливая публику, уже не давали ей возможности пройти, не посмотрев всё представление. Главным «зазывальщиком» стал и «балаганный дед», который ловко перехватывал народную эстафету и передавал её Петрушке, который, в свою очередь, привлекал внимание

Техническая работа квантума «Хайтек» Детского технопарка над домиком «Петербургский раёк»

к самому райку – домику, в котором «песни спрятались».

«Кто хочет взглянуть – пожалуй, подходи,

Да пяточок в шапку клади!», – вещал Петрушка, указывая на шапку-ушанку, лежащую возле домика.

Публика смеётся, а к Райку уже продвигаются артисты – музыканты, да певцы. И вот уже первые счастливицы прильнули к окошечкам райка, закрутилась ручка, переворачивая расписные картинки внутри домика, а снаружи полилась протяжная песня, которую слышали ещё наши прабабушки на ярмарках.

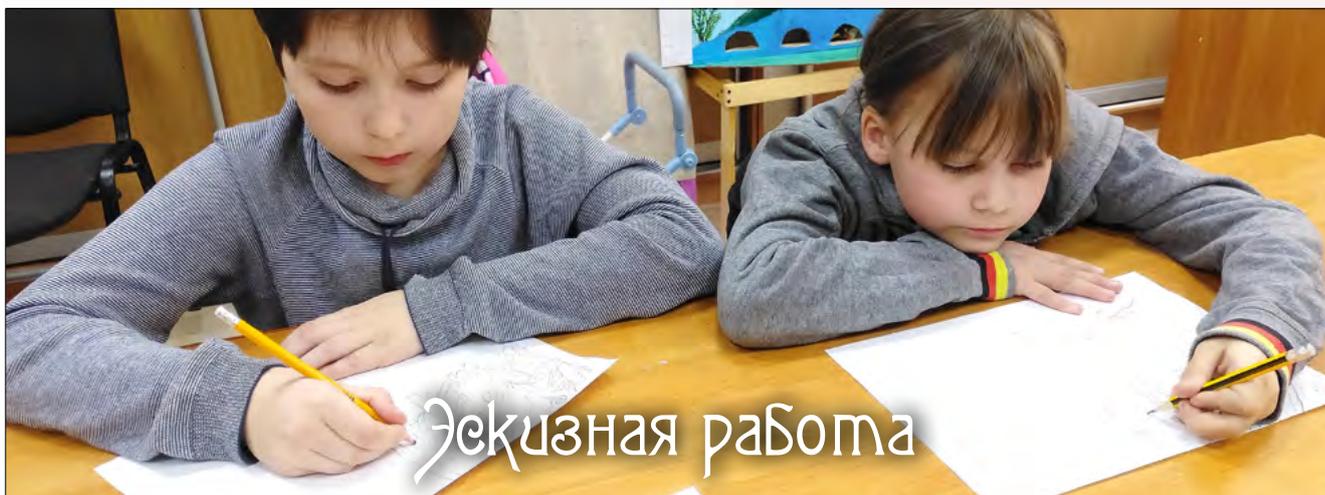
А остальные зрители в это время не скучали! Потому, что старшие студийцы вместе с педагогами, подготовили выставку, рассказывающую о небывалом Чуде народном, а заодно и свои умения в рисовании лубочных картинок, старинном письме, показывали, да истории песен рассказывали. Малыши водили хороводы, играли в полюбившиеся народные игры!

Малая сцена фестиваля стала большой ступенькой в защите замечательного проекта, над которым трудились целый год взрослые и дети. История стала ближе, роднее и понятней, благодаря воссозданию её малой частички – Петербургского райка – любимого развлечения наших предков всего-то два века назад!

*Д.Ю. Могильниченко –
Художественный руководитель
Образцового детского коллектива
«Театральная студия «Люди и куклы» и
Пресс-служба ДТ «Кванториум»*

Раёк ДДЮТ: работа над его художественным оформлением и «оживлением»

Эскизная работа

Целью проекта «Петербургский райёк» являлся показ представления с расписанным райком в Музее-усадьбе «Приютино».

Чтобы достичь поставленной цели, нужно было выполнить следующие художественные **задачи**:

1). Изучить исторические сведения о райке для более глубокого понимания выбранной темы.

2). Договориться с Квандориумом о создании Петербургского райка, обсудить чертежи и договориться о сроках выполнения.

3). Разработать эскизы для оформления райка, отрисовать разработанную композицию в натуральную величину, расписать акриловыми красками полученные изображения, нанести лак для фиксации росписи.

4). Проанализировать художественные и стилистические особенности лубочной живописи, рассмотреть основную цветовую гамму, отметить важность контуров и текстов.

5). Проработать прописи с характерными лубочными орнаментами для подготовки к написанию названий песен.

6). Копировать известные лубочные изображения для

подготовки к самостоятельной разработке лубочных картинок.

7). Выполнить новогоднюю открытку с лубочным изображением для закрепления понимания стилистических особенностей лубочной живописи.

8). Ознакомиться с выбранными для проекта песнями – детально проанализировать их, разделить песни на отдельные части, к каждой части на основе полученных знаний придумать композицию и выполнить эскизы, учитывая особенности цветовой гаммы лубочной живописи.

9). Перенести выполненные эскизы на формат А3, исправляя ошибки, допущенные в эскизах.

10). Разработать орнамент для оформления плавного перехода картинок в песнях.

11). Нарисовать вступление и завершение к каждой песне, используя самостоятельно разработанный шрифт.

12). Сканировать работы и орнаменты с технической обработкой для дальнейшей печати.

13). Соединить все выбранные песни в единое полотно с прикреплением новаторского держателя.

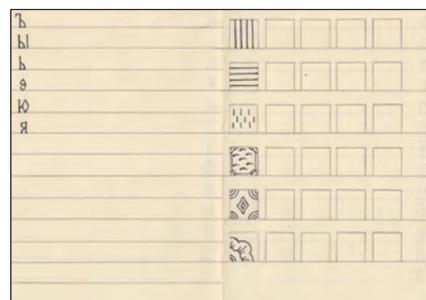
14). Прикрепить полученное полотно к внутренней ча-

сти райка, проверяя работу полученной конструкции.

15). Подготовить выставку к лубочной теме, фиксируя все этапы проделанной работы.

16). Доставить всё необходимое для выступления в Музей-усадьбу «Приютино».

В процессе работы над проектом «Петербургский райёк» были выполнены все выше перечисленные задачи и была достигнута цель – показ представления с песенным райком.

Проработка прописи с характерными лубочными орнаментами

Изготовление новогодней открытки с лубочным изображением

Самостоятельная разработка шрифта для начала и окончания песни

Копирование известных лубочных изображений

Изготовление фоторамки в стиле лубочной аппликации

Работа над песнями

На общем совещании педагогов театрального, хореографического, художественного и вокального направлений были отобраны три самые известные песни, над которыми предстояло поработать всем!

Работа над песнями проводилась педагогами четырёх направлений одновременно в разных коллективах.

Художники рассматривали, изучали с детьми старые литографии выбранных песен, разрабатывали и прорабатывали

отдельные картинки, делали раскадровку каждой песни, проводили эскизную работу в уменьшенном размере, который затем переносился на подготовленные листы нужного формата. Каждый рисунок сканировался, заправлялся в длинную ленту. Лента каждой прорисованной песни закреплялась к вращающимся валам, расположенным внутри райка.

Театральное и хореографическое направления погружало участников будущего

представления в атмосферу, царившую вокруг раёшного выступления. Выбирали залички, прибаутки, игры, хороводы, всевозможные театральные площадные трюки XIX века для завлечения публики, готовили скоморошью программу.

Вокалисты изучали старинное звучание песен, работали над разноголосьем, занимались вокалом, инструментальным сопровождением и записью – сведением музыки и голоса.

ПЕСНЯ «ВЕЧЕРКОМ КРАСНА ДЕВУЦА...»

История песни

По воспоминаниям современников, песня «Вечерком красна девица» была чрезвычайно популярна на протяже-

нии ста лет с момента появления, долгое время считалась фольклорной, а фраза про «рай в шалаше» стала распространённой метафорой. Многочисленные переиздания лу-

бочных картинок с песенным текстом лишь подтверждают статус безграничной народной любви. Слова песни поэта-песенника Николая Ибрагимова.

«Одна из его песен обошла положительно всю Россию: целые поколения различных классов распевали её и не подозревая имени автора» – так писали о Николае Ибрагимове уже в начале XX века, имея в виду его песню «Вечерком красна девица...», строка из которой «с милым рай и в шалаше» стала крылатым выражением. Эта песня имела широкое распространение не только в 20-30-е годы, но и во второй половине XIX века, когда её мелодию «подражание польской» обработал Павел П. Булахов.

881 г. Литография Гольшева

Вечерком красна девица...

слова Н. Ибрагимова

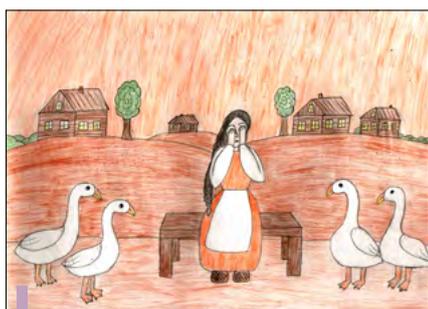
Вечерком красна девица
На прудок за стадом шла;
Черноброва, белолица
Так гуськов домой гнала:
«Тига, тига, тига, тига,
Вы, гуськи мои, домой!»

Не ищи меня, богатый, –
Ты не мил моей душе.
Что мне, что твои палаты?
С милым рай и в шалаше!
Тига, тига, тига, тига,
Вы, гуськи мои, домой!»

Нас одних для нас довольно:
Всё любовь нам заменит.
А сердечны слёзы больно
Через золото ронить.
Тига, тига, тига, тига,
Вы, гуськи мои, домой!»

Песня «Вечерком красна девица»
ансамбль народной песни «Оберег»,
руководитель – Бут Светлана Сергеевна

Эскизная работа и финальный результат оформления песни «Вечерком красна девица»

ПЕСНЯ «БРОДЯГА»

История песни

Лубочная картинка «Бродяга» была создана в типо-литографии торгового дома Е. Коновалова по мотивам каторжной песни, её поют и в наши дни:

По диким степям Забайкалья,
Где золото роют в горах,
Бродяга, судьбу проклиная,
Тащился с сумой на плечах.

Текст песни имел хождение в Забайкалье с 1880-х годов. Авторство приписывают русскому поэту-песеннику Ивану Кузьмичу Кондратьеву (1849–1904), но у исследователей нет единого мнения на этот счёт.

Песня стала широко известной благодаря Вильгельму Наполеоновичу Гартевельду (1857–1927). Российский композитор и фольклорист шведского происхождения Гартевельд путешествовал по Сибири и записывал песни бездомных, заключённых и ссыльных.

Интерес к этому направлению фольклора был традиционно велик в либеральной части российского общества, и концерты «из песен каторжан, бродяг и сибирских инородцев», организованные

композитором после 1908 года, пользовались успехом. Нотные записи издавались в Москве, Санкт-Петербурге и Киеве, отдельные песни записывались на пластинки и печатались в сборниках.

В картинке наглядно иллюстрируется текст песни, изобилующей историческими и бытовыми деталями – в том числе можно рассмотреть ту самую суму на плечах бродяги.

Золото в Забайкалье начали разрабатывать в начале XIX века, но первое золотоносное месторождение открыли только в 1832 году. Впоследствии было организовано ещё несколько приисков. В Забайкалье ссылали осуждённых – как по уголовным, так и по политическим делам. Практика строительства тюрем вблизи рудников и использование труда заключённых на приисках была распространена на территории Восточной Сибири.

Однако центральное место в истории героя песни занимает не горестное прошлое в каторжной тюрьме – он возвращается к матери и жене с детьми, что можно считать светлым завершением его мытарств.

Бродяга

*По диким степям
Забайкалья,
Где золото роют в горах,
Бродяга, судьбу проклиная,
Тащился с сумой на плечах.*

*Бежал из тюрьмы темной
ночью,
В тюрьме он за правду
страдал.
Идти дальше нет уже мочи –
Пред ним расстился
Байкал.*

*Бродяга к Байкалу подходит,
Рыбацкую лодку берет
И грустную песню заводит,
Про Родину что-то поёт.*

*Бродяга Байкал переехал,
Навстречу родимая мать.
«Ах, здравствуй, ах,
здравствуй, родная,
Здоров ли отец мой
и брат?»*

*«Отец твой давно уж
в могиле,
Сырою землёю зарыт,
А брат твой давно уж
в Сибири,
Давно кандалами гремит».*

Типо-Литография торгового дома Е. Коновалова и Ко, Москва 1907

Литография Т-ва И. Д. Сытина, Москва 1907

История песни «По диким степям Забайкалья»

В 2014 году на Байкале был установлен памятник. Эта четырёхметровая бронзовая скульптура изображает Бродягу – героя русской народной песни «По диким степям Забайкалья». Рядом со скульптурой находится крест и мраморная плита, на которой высечен текст песни.

Фигуру Бродяги у берегов Байкала поставили неслучайно. В песне Бродяга как раз совершил путешествие по великому озеру: «Бродяга к Байкалу подходит, рыбацкую лодку берёт и грустную песню заводит, про Родину что-то поёт».

По сведениям исследовательницы русского народного творчества, текст песни «По диким степям Забайкалья» бытовал среди сибирских каторжников ещё на заре восемнадцатого века под названием «Бродяга».

Вот эта плита со строками текста песни «По диким степям Забайкалья» установлена на берегу Байкала рядом с четырёхметровой бронзовой скульптурой Бродяги – героя данного народного произведения.

Памятник песне «Бродяга»

Широкую популярность это произведение, являющееся документальным отражением эпохи царской России, получило в начале XX столетия, после публикации в одном из нотных сборников того времени.

Сама песня «По диким степям Забайкалья», также известная как «Бродяга» является настоящим историческим памятником. В каторжной Сибири она бытовала ещё в 1800 годах и стала документальным отражением этой эпохи.

В народе существует минимум 5 вариантов стихов к этой песне. Широкую популярность она получила в начале

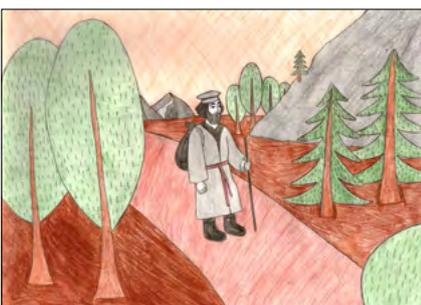
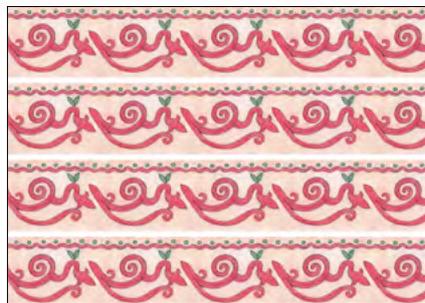
XX века, после того, как была опубликована в нотном сборнике с авторством слов поэта И. К. Кондратьева.

Песня также является ярким примером воплощения особенностей восприятия Байкала. Её слова и музыка отличаются особой широтой и плавностью, отражая бескрайние ландшафты байкальской природы. Современные психологи утверждают, что у каждого природного объекта есть своя музыкальная символика. Для Байкала характерны грустные распевные звуки, в которых зашифрованы шум ветра и волн.

Работа над изображениями для лубка на песню «Бродяга»

Готовые изображения для лубка и ссылка на песню «Бродяга»

РОМАНС «ПОД ВЕЧЕР, ОСЕНЬЮ НЕНАСТНОЙ»

История песни

Лубочная картинка «Под вечер, осенью ненастной» основана на пушкинской балладе «Романс»:

*«Под вечер, осенью
ненастной,
В далёких дева шла местах
И тайный плод любви
несчастной
Держала в трепетных
руках...».*

В лубках и дешёвых песенных изданиях это раннее стихотворение А. С. Пушкина-лицейста переиздавалось многократно, несколько композиторов положили его на музыку.

Причина народной популярности – близость пушкинской баллады к жестокому романсу. Этот жанр пользовался особой любовью в мещанской и крестьянской среде.

«Фольклоризированный вариант популярной пушкинской песни-баллады, в основе которой раннее лицейское стихотворение «Романс» (1814). Это стихотворение было положено на музыку ещё при жизни поэта несколькими композиторами, в том числе Николаем Сергеевичем Титовым (1829). Народный напев близок к мелодии Титова и к «жестоким» романсам начала XX века. Песня-баллада, записанная в 1926 году в живом бытовании, восходит к текстам, публиковавшимся в многочисленных песенниках ещё в XIX веке, а также в лубочных изданиях.» Анто-

Лубочная картинка «Под вечер, осенью ненастной»
Издание Покровского Москва 1857 г.

логия русской песни / Сост., предисл. и коммент. Виктора Калужина. - М.: Изд-во Эксмо, 2005.

Впервые стихотворение напечатано, без разрешения Пушкина, в альманахе «Памятник отечественных муз» на 1827 год. Оно приобрело широкую популярность в разных слоях общества. Лубочные картины на сюжет «Романса» издавались с 1830-х годов, стихотворение прочно вошло в дешёвые песенники, а мелодия песни исполнялась шарманщиками до тех пор, пока не исчезли сами шарманщики (примерно, 1930-е). Кроме Титова, есть музыкальные версии Н.П. Де-Витте (1829) и неизвестного композитора («Музыкальный альбом на 1832 год», СПб., 1831).

Под вечер, осенью ненастной

1.
*Под вечер, осенью
ненастной,
В пустынных дева шла
местах
И тайный плод любви
несчастной
Держала в трепетных
руках.
Всё было тихо: лес и горы,
Всё спало в сумраке ночном;
Она внимательные взоры
Водила с ужасом кругом.*
2.
*И на невинном сем
творенье,
Вздыхнув, остановила их...
«Ты спишь, дитя,
моё мученье,
Не знаешь горестей моих.
Откроешь очи и, тоскуя,
Ты не прильнёшь
к груди моей,*

Не встретишь больше
поцелуя
Несчастной матери своей!

3.
Её манить напрасно будешь,
Мой вечный стыд,
вина моя,
Меня навеки ты забудешь,
Но не забуду я тебя...
Дадут покров тебе чужие
И скажут: «Ты для нас
чужой!»

Ты спросишь: «Где ж мои
родные?» –
И не найдёшь семьи родной!

4.
Несчастный! Будешь
грустной думой

Томиться меж других
детей
И до конца с душой угрюмой
Взирать на ласки матерей.
Повсюду, странник

одинокий,
Всегда судьбу свою кляня,
Услышишь ты упрёк
жестокий...

Прости, прости
тогда меня!

5.
Ты спишь, позволь тебя,
несчастный,
Прижать к груди
в последний раз.

Закон неправедный,
ужасный
К страданью осуждает нас.

Пока лета не отогнали
Невинной радости твоей,
Спи, милый! Горькие печали
Не тронут детства
тихих дней».

6.
Но вдруг за рощей осветила
Вблизи ей хижину луна.
Бледна, трепещуща, уныла,
К окну приблизилась она,
Склонилась, тихо положила
Младенца на порог чужой,
Со страхом очи отвратила –
И скрылась в темноте
ночной.

<фольклорная запись
1926 года>

Романс «Под вечер, осенью ненастной» на слова А.С.Пушкина (иллюстрации для лубочной версии песни).
По ссылке – исполнение вокальным ансамблем «Голос-арт» – руководитель Бобкова Любовь Сергеевна, Сололист Филимонов Роман Анатольевич

Рисуем раёк

РОСПИСЬ ВНЕШНИХ СТОРОН РАЙКА

Роспись внешних сторон райка – ответственное дело. Поэтому художником студии, на основании предыдущих эскизных работ, были выбраны две участницы коллектива – Гаджимурадова Дарья и Львовская Светлана – из старшей группы.

2021 год по независящим от нас причинам, в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, дети перешли на домашнее обучение, что изменило работу всей студии. Несколько месяцев ребята выполняли задания, полученные по интернет-связи, а педагогу – художнице пришлось включаться в роспись самой. Сроки выпуска райка оставались не-

изменными, к лету он должен был участвовать в первых конкурсах и фестивалях!

Всего было выбрано и размещено на разных сторонах райка, три самые известные, самые запоминающиеся и часто используемые лубочные картинки 19 века – «Чей берег – того и рыба», «Золотой петушок», «Раёк на ярмарке». Эти картинки копировались и переносились на фанерное основание домика.

Одну из сторон райка решили наполнить современным содержанием. Определили тему рисунка «От печки» – то есть, с самого начала, так же, как и наше знакомство с самим райком. Был проведён

конкурс рисунков и получилось, что большинство ребят в своих эскизах нарисовали сказочных персонажей круглой формы – Колобок, Колобанги, Энгри Бёрдс, Шаронавты...

Раёк ещё не вышел в свет, а мы уже поняли, что работа над ним будет продолжена в следующем году. Ребята начали придумывать сказку о круглых героях и даже придумали ей название «Колобок на все времена»! Рисунок четвертой стороны райка составляет готовая сказка, которую очень интересно, как рассматривать, находя знакомых персонажей, так и слушать сочинённую детьми, новую, интереснейшую сказку.

Блюдо Раёк (старинное деревянное блюдо конца XIX в.)

ОФОРМЛЕНИЕ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ РАЙКА

Непрерывной частью праздничных увеселений была раешная панорама. Это небольшой ящик с увеличительными стеклами в одной из стенок. Внутри его перематывалась с одного валика на другой лента лубочных картинок.

Оформлением верхней части райка, как и любого русского дома, должен был служить конёк. Однако если учесть, что это не простой дом, а маленький передвижной театр, то верхняя часть была сменной. Она служила своеобразной афишей, рекламой, анонсом темы и сюжета представления.

Так, на верхней части райка, который работал возле Цирка, были укреплены фигурки акробатов или цирковой лошади. Сюжет представления внутри райка соответствовал рекламе.

Также, по рисункам, ли-

тографиям и фотографиям райков, дошедшим до нас, мы можем видеть в верхней части и Петрушку, и маленькую балеринку, и борющихся медведей.

Нам очень хотелось, чтобы наш раёк был одновременно и современен, и наполнен традицией. Объединяющим моментом стал неиссякаемый народный юмор, уважаемый во все времена! Временем выпуска в свет нашего райка была весна, говоря народными словами в нашем регионе, когда «корюшка идёт». Вот и решили мы укрепить в

верхней части нашего райка – большую корюшку, с ногами. Художницей была проведена эскизная работа с детьми. Каждому ребёнку был выдан вырезанный шаблон рыбки, который необходимо было произвольно заполнить, используя уже знакомые элементы лубка, народной росписи и фантазии.

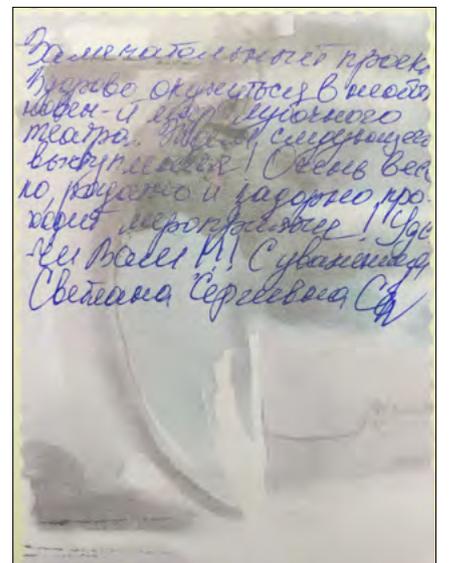
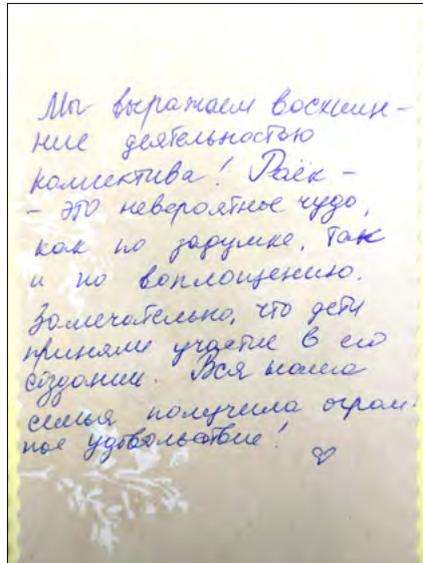
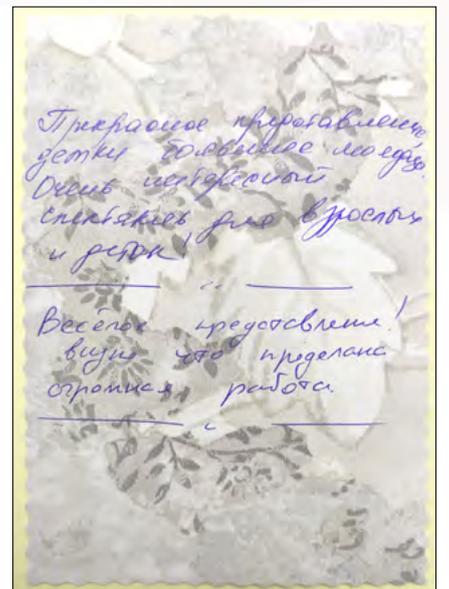
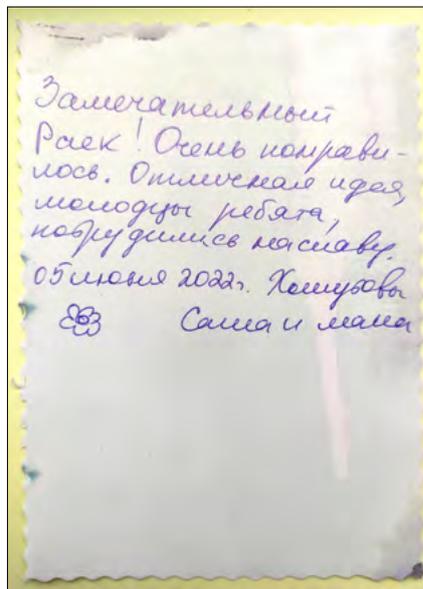
Так как интересных идей было очень много, решено было сделать целую связку маленьких рыбок, которые можно было менять, и одну большую, петербургскую рыбу, в красных сапожках!

Участие песенного райка В конкурсах

МУЗЕЙ-УСАДЬБА «ПРИЮТЦНО». XVI ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР «В ГОСТЯХ У ОЛЕНИНЫХ»

«НАПЕВЫ СЕВЕРНОГО ВЕТРА»

Открытый конкурс в искусстве организации интерактивной игровой площадки «Калейдоскоп традиций» для разновозрастной аудитории в рамках проведения VII Всероссийского фестиваля художественного творчества «Напевы северного ветра».

Диплом Лауреата 2 степени за игровую интерактивную программу «Ярмарка».

МОЛОДЁЖНЫЙ ФОЛЬК-ТЕХНО-ФОРУМ «МЫЗА РЯБОВО»

Проект «Петербургский раёк» – приложение в дополненной реальности
Победитель в номинации «AR/VR LAB проект»

Второй год. Сказочный раёк

Завершив первый проектный год по теме «Петербургский раёк», представив свою работу на нескольких фестивалях, удивив и порадовав публику, педагоги и дети решили, что будет несправедливо остановить процесс познания для себя и продолжили проект.

Первый год – процесс знакомства с сутью народного представления, изготовление самого домика (в современном понимании – «телевизора») и, наконец, выпуск первой «программы» – раскрытие темы «Песенный раёк».

Второй год нам предстояло выпустить новую раёшную «программу», познакомить зрителя с темой «Сказочный раёк».

Работа закипела прямо с сентября месяца. На этот раз

в раёшной ленте должен был появиться сказочный сюжет. Спустя сто лет после райка появятся диафильмы – мультитик «на стеночке», затем к маленькому зрителю придёт телевизор... В наш план входил показ сказки в райке без использования электричества. Рисованный мультфильм. Второй год театральная студия работала со Студией анимации и кино «Вартемяги», руководитель – **Тишина Галина Васильевна**.

Но наши творческие, талантливые дети тоже захотели сделать свой, собственный мультфильм, самостоятельно сочинив сказку. Тем более, что одна сторона нашего райка, уже была предусмотрительно расписана в данной теме. «Колобок на все времена» – название пришло сразу.

Детьми были придуманы сказки, и так как мы уже имели опыт работы с песенным райком, то сюжет сразу вставляли в клеточки – кадры. На занятиях, знакомясь с детскими придумками, была с удивлением подмечена схожесть таких рисунков с комиксами (О, сколько ещё открытий мы сделали в этой сказочной работе!)

Из всех сюжетов выбрали один, дополнили интересными деталями разных авторов, и получилась коллективная работа, в основу которой легла сказка **Кирры Терешкиной**.

Художественная работа по раскадровке сказки, вновь обращение к лубочной росписи в создании фоновых рисунков, поиск деталей из современных мультфильмов – о сказочных героях. Колобок действительно в мыслях детей

шагал по лесным дорожкам и встречался с круглыми персонажами современных сказок – Смешариками, «M&M's», Колобангами, Шаронавтами, «Энгри бёрдс». Сложнее всего было нам, взрослым. Ведь в сказке должен быть сюжет из жизни этих героев, а мы с многими вообще не были знакомы, как например, с шаронавтами, или, как в случае с драчливыми птицами «Энгри бёрдс» – имели отрицательное отношение к ним! Работа была весёлой и энергичной. Придумывали, рисовали, записывали голоса, работали над новыми закличками и зазывалками, хороводами и танцевальными народными батлами!!!

Очень рады, что у нас получилась сказка и не одна.

Сказочной темой нашего райка заинтересовались наши друзья из средневекового города «Сваргас». Они попросили включить в сказочную программу райка сказку о возникновении их города. На помощь пришла выпускница

Раскадровка мультфильма «Там, где солнце», её автор Сафонова София и QR-код для домашнего просмотра

Кира Терешкина на озвучании сказки

Сказочной темой райка заинтересовались наши друзья из средневекового города «Сваргас»

нашей студии – **Сафонова София**, которая выполнила работу на графическом планшете в программе «Графический редактор Adob Photoshop», создав мультфильм к сказке «Там, где солнце».

Второй год завершился представлением нашего детича на новых конкурсах, игровых программах и праздниках! Для приобщения к нашей теме и просмотра нашей сказки большего количества человек, мы записали мультфильм (в записи участвовало 17 детей!!!), озвучили его, оцифровали наши сказки и выпустили билетки с QR-кодами для домашнего просмотра.

Сценарий сказки «Колобок!»

Проект «Петербургский Раёк» Образцового детского коллектива «Театральная студия «Люди и куклы» (руководитель Могильниченко Диана Юрьевна).

Автор сценария – Терешкина Кира.

Студия анимации и кино «Вартемяги» (руководитель Тишина Галина Васильевна).

Мультипликаторы – Герасименко Елизавета, Гапонова Алина, Объектов Артур.

Жил-да был Колобок. Стало ему грустно и одиноко. Покатился он по миру искать похожих на себя. Встретил Печку и говорит: «Как найти таких же, как я?»

Печка – Поищи во-он в той стороне!

Покатился Колобок через поля, дремучие леса и реки, увидел Смешариков.

Смешарики – Привет! Мы смешарики!

Смешарики – У нас есть волшебная радуга! Давай радоваться вместе?

Колобок – Нет, я спешу найти как можно больше круглых друзей

И ПОКАТИЛСЯ КОЛОБОК ДАЛЬШЕ!

Колобок – Привет, друзья! Вы кто?

M&M's – Мы шоколадные конфеты, нас чуть люди не съели.

Колобок – А меня Лиса в сказке съела! Как много у нас общего!

ПОКАТИЛСЯ Колобок дальше.

Колобок – Вы кто такие? Мы колобанги, путеше-

ственники, нам некогда!

Колобок – Ого! И тоже круглые!

Колобок – А это кто?! Даже здороваться страшно! ЭНГРИ бёрд – злые птицы!

КОЛОБАНГИ – А мы шаронавты, мы изобрели космическую еду!

Колобок – Идея! Я создам вкусную колобковую конфету и угощу всех!

Шаронавты – Удачи!

Колобок – Печка! Мы с тобой приготовим вкусную конфету – Чупа-чупс! Для всех друзей!

Работа над мультимом «Колобок»

Сценарий

Колобок и печка на полянке разговаривают

Колобок – Печка, ну расскажи сказку!

Печка – Да что ты вокруг меня всё крутишься! Прокатился бы по дорожкам, друзей нашёл!

Колобок – Знаю я этих друзей! Каждый съест норовит! Волк, Медведь! Лиса в сказке вообще меня съела! Даже маленький, серенький зайчишка, и тот – вон какой зубастый!

Печка – Тогда тебе пора за своей силой в путь отправляться!

Колобок – Какой-токой силой?!

Печка – Сила – в семье! А у тебя, где семья твоя круглая? Нет, как нет! Вот и дрожишь в

лесу от каждого шороха!

Колобок – Верно говоришь!

Печка – Катись прямо по этой тропинке! Да не оглядывайся!

Колобок – Жди меня, Печка! Найду семью, вернусь, тебе стану сказки рассказывать!

Печка – Катись, сказочник!

Колобок выкатывается на полянку и встречается со Смешариками

Смешарики и Колобок

Крош – Ты кто такой?

Колобок – я Колобок! А вы?

Крош – Мы из большой дружной семьи Смешариков, в которой все друг друга любят и уважают. Я- Крош! Жизнерадостный, общительный и озорной кролик. А ты из какой семьи?

Колобок – Я одинок и поэ-

тому печка, которая испекла меня, сказала, что я не один такой круглый на планете и посоветовала найти свою семью, пусть через много сотен лет, указав мне тропинку.

Нюша – А меня, кстати Нюшей зовут.

Крош – Самовлюблённая, капризная и обидчивая свинка. Мечтает о сцене, славе, конфетах и миллионе поклонников!

Нюша – Ну-у-у!

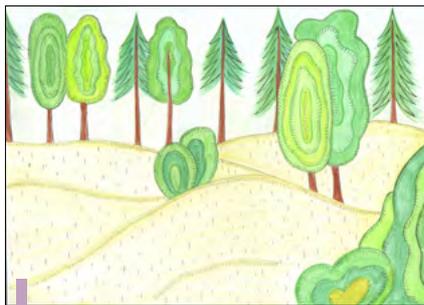
Колобок – Я очень рад! У меня появилась сестрёнка! Да ещё такая красивая!

Нюша – Да, я убеждена, что «в девушке должна быть загадка, а ещё лучше тайна».

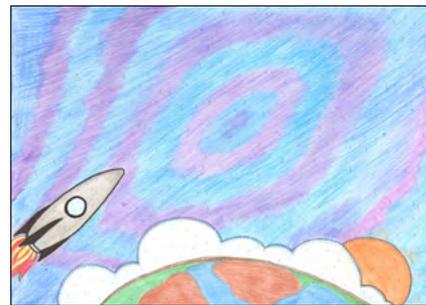
Колобок – Для меня было настоящей тайной, что вы все есть на земле! Моя родня! А где вы живёте?

Лубочная картинка, которая легла в основу стиля

Фоны для мультфильма «Колобок на все времена»

Крош – В самом лучшем месте на Земле – Ромашковой долине!

Нюша – Мы живём по принципу – «Мир без насилия!»

Колобок – Отличный принцип!

Крош – Да у нас ещё и концепция есть!

Нюша – Концепция упаковки шоколадных конфет круглой формы – нас для этого придумали люди!

Колобок – Но почему такое смешное название? Смешарики?

Крош – Слово было придумано сочетанием двух слов – «смешные» «шарики». Поэтому всё просто!

Нюша – Пойдёмте уже пить чай с малиновым вареньем!

Колобок – Простите друзья, но.... Мне нужно спешить, ведь я считаю что есть ещё такие же круглые как и мы существа.

Тогда давайте попьём чай позже вместе всей нашей круглой семьёй! Пока!

Крош и Нюша – пока!

Колобок продолжает катиться по дорожке, встречает на своём пути Конфеты M&M's.

Колобок – Ой, здравствуйте, вы кто? И почему прячетесь?

Красный – Мы самые вкусные конфеты в мире – m&m.

Жёлтый – Шоколадные шарики с цветной оболочкой из затвердевшего сахарного сиропа, которая не даёт шоколаду растаять!

Красный – Мы появились в 1941 году, специально для военных.

Жёлтый – Наш знаменитый слоган, знаешь какой?

Колобок – Что знаменитый? СЛО-ГАН? Это ваш дедушка?

Красный – Бабушка (смеётся) – слоган – это как боевой клич!

Колобок – Здорово! А почему вы прячетесь?

Жёлтый – И правда, отчего мы прячемся?

Красный – Ты чего? Забыл что-ли? Мы ведь от людей прячемся, которые постоянно пытаются нас съесть.

Жёлтый – А, я думал, что мы просто в прятки играем.

Колобок – Так вас, как и меня съесть хотят? Мы с вами похожи!

Красный – И правда! Мы все круглые!

Жёлтый – А ты случайно не m&m, как мы?

Колобок – Нет, я сделан из теста. В моё время шоколада ещё не придумали!

Красный – А что ты здесь делаешь? В нашем времени?

Колобок – Я ищу свою семью, таких же круглых как я. Был рад с вами познакомиться!

Красный – Мы тоже были рады встречи.

Колобок – Ну, всё, я покатился дальше.

Жёлтый – Удачи!

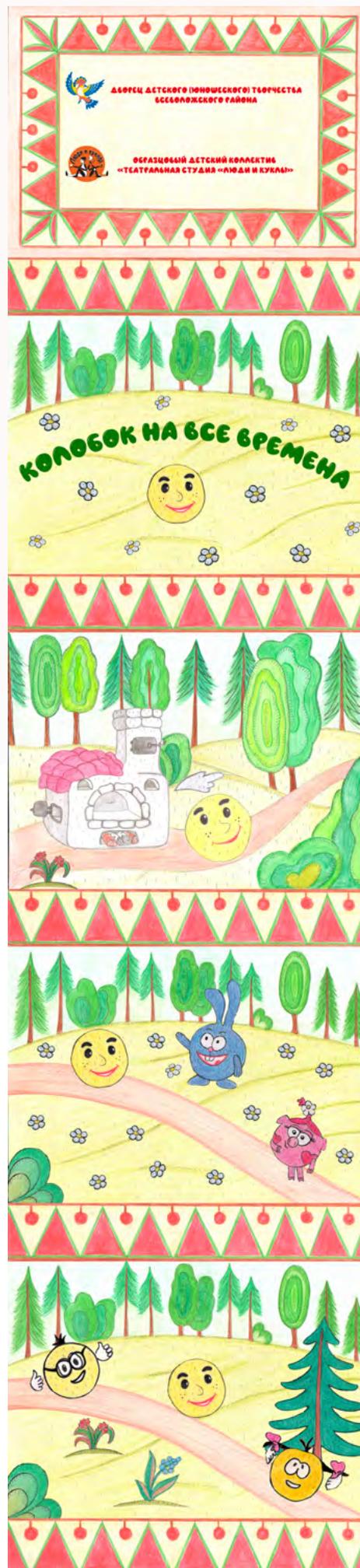
Красный – До встречи!

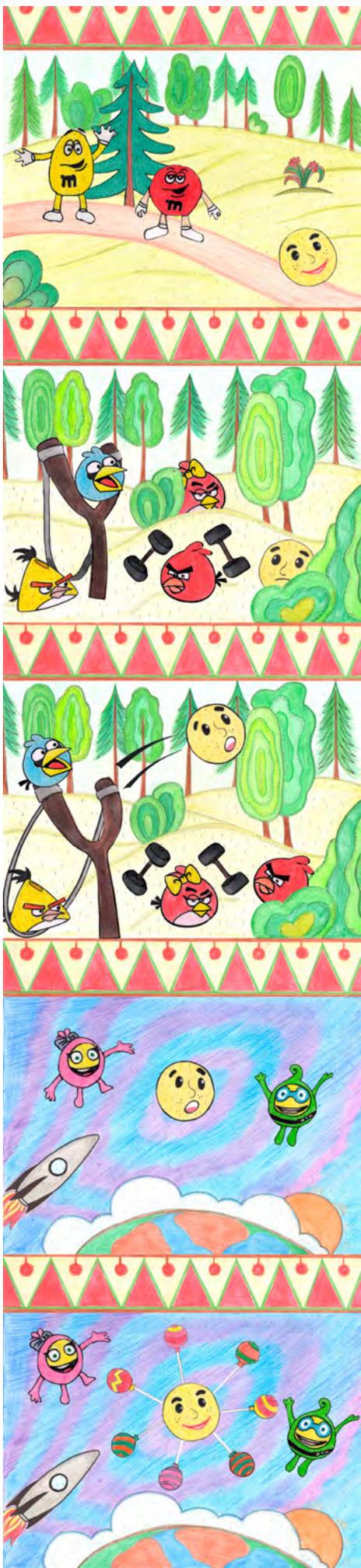
На лесной дорожке происходит новая встреча Колобка.

Колобанги

Колобок – Привет! А вы кто такие?

Умник – Привет, коль не шутишь! Я – Умник, а это – Чёлка.

Чёлка – Мы – Смайлы – Колобки из города – Колобанга!

Умник – Мы помогаем подростку Антону передавать эмоции в сообщениях.

Чёлка – А ещё мы путешествуем по миру и спасаем его от вирусов. Умник не держит в руках ничего тяжелее книги, и не может открыть ничего, кроме бутылки кефира.

Умник – А Чёлка – рассудительная, она часто клянётся своими бантиками и утверждает, что видела инопланетян.

Колобок – Беззаботная у вас жизнь путешественников!

Умник – Наша беззаботная жизнь нарушается планами коварных сил!

Чёлка – Над Интернетом нависла опасность – миллионы сайтов могут быть стёрты в пиксели.

Колобок – Ты говоришь на непонятном мне языке, но я вижу, что вы очень взволнованы.

Чёлка – Да! Клянусь своими бантиками!

Умник – Нам предстоит встретиться лицом к лицу с неприятелем и распутать клубок таинственных происшествий, иначе Интернету грозит неминуемая гибель.

Колобок – Не знаю, кто такой Интернет, наверное, уважаемый человек!

Чёлка – Наверное! (*смеётся*).

Умник – А ты кто такой? Может, ты....

Колобок – Не переживайте! Я свой! Я ваш брат – Колобок, я ищу свою семью. Мы так похожи с вами! Давайте дружить.

Умник – А давай!

Колобок – Я очень рад, что вы стали частью моей семьи, но я знаю, что где-то ещё есть моя родня, и я уверен, что мы все вместе ещё встретимся.

Неожиданная, но очень интересная встреча ждёт впереди Колобка.

ANGRY BIRDS

Колобок (*подходит к кустам и прячется, испугавшись птиц*) – Какие странные колобки! Как птицы, только очень необычные. Что они делают?

Ред (*видит Колобка и случайно роняет на себя гантели*). – «Ой!» – падает в обморок.

Чак – Ты кто такой?

Колобок – Я колобок, от печки ушёл, весь мир обошёл, всю свою круглую семью нашёл! А вы-то кто такие?

Джейк – А мы – ANGRY BIRDS!

Ред – Мы Единая дружная стая! Хотя и нет у нас крыльев, но мы очень любим летать, поэтому запускаемся из рогаток!

Колобок – Запускаетесь из рогаток? Сами? Но зачем?!

Джейк – Зелёные свиньи крадут у нас яйца с целью приготовления яичницы для завтрака короля.

Чак – Мы рассерженные птицы!

Ред – Мы решили им отомстить и вернуть свои яйца.

Реди – А в общем мы – единая стая и дружим между собой!

Чак – Уверен ли ты, что всю свою семью нашёл?

Колобок – Да! Всю Землю обошёл! Она тоже круглая! Родственница!

Все смеются

НИКИ и ЭНЕК вместе – Ты?!

Энек – Но как?

Колобок – Мы приготовим много конфет, спустимся на Землю и угостим всю нашу дружную семью! Я вас всех познакомлю!

Ники – Я уверена, что всем понравится наши вкусные космические чупики!

Колобок – За работу!

Возвращение на Землю

Колобок – Мы возвращаемся!

Ники – Смотрите, сколько колобков на ромашковой полянке!

Колобок – Да! Это всё наше дружное семейство! Вон Смешарик Крош машет лапкой! А вон весело прыгает Жёлтый M&M's, Энгри Бёрд Джейк прямо раскрыл клюв от удивления!

Ники – Это бескрылая птица?

Колобок – Не обижай! Он хороший! Смотри, твоя сестрёнка Колобанга Чёлка снова клянётся своими бантиками. Кстати, она всем говорила, что видела инопланетян!

Ники – И была права!

Колобок – Чупиков хватит на всех! А мне пора возвращаться к Печке. Я обещал ей новую сказку, а будет ещё и песня!

ВСЕ – Круглая песня.

Круглая песенка

*Сергей Васильев
и Марина Ланда*

Плывёт, плывёт по небу
жёлтый круг,
По небу плывёт, плывёт,
и светит всем вокруг,
А в круглую ночь с небес
глядит холодная луна,
И тоже круглая она,

и тоже круглая она.
Бежит, бежит по лесу
круглый ёж,
Бежит и поёт, что он
и сам на круг похож,
На круглой спине
его большое яблоко одно,
И тоже круглое оно,
и тоже круглое оно.
На круглой планете
летает круглый ветер,
По кругу гонит облака.
На круглой планете есть
место всем на свете,
Хотя она невелика.
Сидит, сидит на крыше
круглый кот,
Сидит и поёт, поёт и гладит
свой живот,
Глаза у кота горят, горят,
как жёлтые огни,
И тоже круглые они, и тоже
круглые они.
А я стою и песенку пою,
И сам о себе сейчас я что –
то узнаю,
И кажется мне, что все –
и кот, и ёж, и даже я –
Большая круглая семья,
такая круглая семья.
На круглой планете летает
круглый ветер,
По кругу гонит облака.
На круглой планете есть
место всем на свете,

Хотя она невелика,
На круглой планете летает
круглый ветер,
По кругу гонит облака.
На круглой планете
есть место всем на свете,
Хотя она невелика.

Роли озвучивали:

Колобок – Гаджимурадова Дарья

Печка – Львовская Анастасия

Смешарики:

Крош – Хомутов Александр

Нюша – Терешкина Кира

M&M's

Красный – Романов Никита

Жёлтый – Крылова Божена

Колобанги:

Умник – Ломакин Николай

Чёлка – Никишина Оливия

Энгри Бёрдс:

Ред – Воронина Есения

Реди – Корчевная Светлана

Чак – Крупнова Дарья

Джейк – Самохин Марк

Шаронавты:

Энек – Соловьёв Никита

Ники – Никишина Оливия

Представление команды:

Ломакина Екатерина –

Кардава Тинатин

Работа над сказкой «Там, где Солнце» в раёшном формате началась с просьбы сотрудников Историко-культурного центра Варяжский двор, Средневековый город Сваргас.

В основу сказки легла древняя Легенда о возникновении Средневекового города «Сваргас» (под Выборгом).

Сказка отрисована на графическом планшете в графическом редакторе Adob Photoshop» Сафоновой Софией – выпускницей студии, выпускницей Художественно-профессионального лица имени Карла Фаберже (СПб).

1 слайд

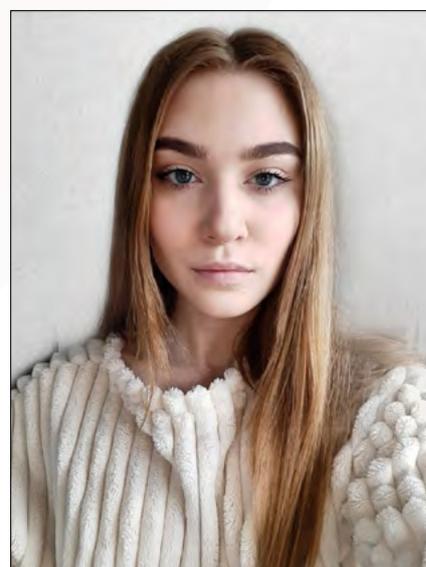
Старожилы рассказывают, что после неудачи Короля Олафа в Норвегии, он решил отправиться к Князю Ярцилейву в Гардарику для того, чтобы попросить его присмотреть за сыном Олафа – Магнусом.

2 слайд

Путь Короля Олафа, его верных воинов и сына Магнуса лежал по старому торговому пути, который в давние поры шёл через Карелию. Долго он ехал, коротко ли, по дороге ему должен был встретиться небольшой торговый лагерь на острове, который назывался Вебер. Рядом был Финский залив, а там уже до двора Ярцилейва было рукой подать. Только места вокруг были не простые, знающие люди считали, что там полно разной нечисти, и потому старались держаться подальше.

3 слайд

А в это время Великий пир ожидался в замке троллей. Но путь туда был не близок, вот и решили тролли пойти все вместе, чтоб веселее было: Тронд и Коре, Ивар Брюхотряс и Борд, Бобб из Мусьерда и старуха Гури Свиное Рыло. Шли они по горам-косогорам, по лесам нехоженным. Густо поросли горы елями и соснами, да такими высокими, что доходили троллям до пояса. Тяжелей всего приходилось Гури, ведь она несла мешок

СВЯТОЙ ФЛАФ

с едой в дорогу. Но торопиться им было некуда. Хоть сотню лет иди — всё равно вовремя поспеешь.

Впереди у них, насколько глаз хватит, высокие тёмные кручи. Идут взрослые тролли, покашливают, бормочут что-то себе под нос, и троллята не отстают, глазают во все стороны, а Гури плетётся в хвосте, клянёт свою долю. Споткнётся кто — схватят его за шкурку, а как совсем трудно станет — за хвост друг дружку держат. Так и продираются сквозь бурелом. Наконец пришло время отдохнуть. А когда собрались было дальше, заспорили промеж собой, в какую сторону идти. Тронд говорит: нужно идти прямо, куда нос указывает. А Ивар своё: задом наперёд надо бы — навыворот оно вернее. А Гури всё на мешок жалуется: день ото дня он всё тяжелее становится, а еды в нём — всё меньше. Но как бы то ни было, а идти надо.

4 слайд

Выбрали они тропу, по которой, как видно, тролли и прежде ходили. Пролегала она через горы, как глубокая расселина. А тут ещё в ближайшем же леске Бобб из Мусьерда споткнулся, ступня у него возьми да и отвалилась. Впрочем, могло быть и хуже! Пришлось им оставить ступню там и шагать дальше.

Долго-долго шли они и вот пришли к месту, где тоже лежала ступня. Для Бобба это как-никак утешение: приятно всё-таки узнать, что не у тебя одного такое несчастье. Но всё же эта находка показалась им странной.

5 слайд

А когда тролли прошли ещё целую вечность и нашли ещё одну ступню, они и вовсе удивились. А Бобб присмотрелся к этой ступне и воскликнул: — Тронд!

— Чего тебе? — откликнулся Тронд.

— Это же МОЯ ступня!

И поняли тролли, что вот уже сто лет ходят они по кругу. Коре взял ступню и швырнул её изо всех сил. Перелетела она через гору и упала в лесное озеро, где и лежит, небось, по сей день. А тут ещё незадача. Мешок с едой протёр у Гури на спине большущую дырку. Рассердилась она и говорит, мол, пусть теперь Ивар несёт. Да вот беда, старуха так ослабла в дороге, что потеряла равновесие и опрокинулась, когда с неё мешок-то сняли, — уж лучше вернуть его на место, без мешка у неё будто и спины нет.

6 слайд

Долго ли, коротко ли, вышли они наконец на верный путь. В голубой дали, за тёмными горами, мерцало что-то, как звезда. Чудесное сияние переливалось всеми цветами радуги. И старые тролли кивнули друг другу — они-то знали, что найдут дорогу. То и был Замок троллей.

Троллята от удивления даже рты пораскрывали. Ничего похожего они в своей жизни ещё не видели. Ах, как же здесь чудесно! Подумать только, замок весь из золота! Он сверкал, искрился — и всё это великолепие отражалось в глади озера, по которому тут и там плавали серебряные уточки. Из замка до-

носились звуки танцев и золотых арф, и тёмные верхушки елей шумели в такт музыке. Дух воды играл на скрипке, да так, что от струн разлетались молнии. Хюльдра кружилась в танце и своим хвостом задевала уши гостей. Вдоль стен сидели тролли и бонды из скрытого народца, пили пиво и мёд из золотых рогов и огромных кружек. Ниссе веселились напропалую, придумывали озорные проделки одну за другой, чуть из штанов не выскакивали, только бы превзойти друг друга. Они дрались, мерились силой, сцеплялись пальцами и тянули друг друга в разные стороны с такой силой, что костяшки хрустели.

Через тёмные горы и леса со всех сторон тянулись к замку вереницы странных существ. Некоторые были такие старые, что поросли мхом и кустарником, другие были и того старше, да такие скрюченные, что походили на корни сосен. Они уж и идти сами не могли, их приходилось нести. Кругом всё гремело и звенело, дышало и фыркало: все хотели на пир, в это золото и блеск, в сияющий замок, дворец Сория-Мория, дрожащий от шума голосов.

Оказалось, что этот самый Замок троллей Сория-Мория лежит как раз на пути Короля Олафа, его верных воинов и сына Магнуса. Издалека увидев свет, они решили, что это и есть Вебер, где они должны были оказаться. Слишком поздно путники поняли свою ошибку, когда тролли их уже окружили со всех сторон. Король Троллей из замка Сория-Мория обрадовался возможности такой живой потехи, а уж как прыгали от счастья Тронд и Коре, Ивар Брюхотряс и Борд, Бобб из Мусьерда и старуха Гури Свиное Рыло, словами не передать.

7 слайд

Однако, по законам троллей прежде, чем заблудшего путника съесть, надо было ему для приличия загадать загадки и поэтому, не зная, что перед ним мудрый Король Олаф, самый старый троль стал загадывать ему загадку: – «В одном месте метров двести!» Олаф подумал для приличия, а Магнус ему уже шептал ответ. Он знал его от ребят, с кем когда-то бегал по дворам в Тронхейме. «Клубок пряжи» – громко сказал Олаф.

Все тролли аж взвыли от возмущения. Это была сложная загадка и редко люди в ночи с нею могли справиться.

Тогда самый отвратительный троль с большой бородавкой на носу и мухомором на макушке задал свою загадку: «Накормишь – живёт, напоишь – умрёт». Тролли вокруг одобрительно закивали, никто из них не знал ответа на такую сложную загадку. Олаф медлил, ему во что бы то ни стало нужно дождаться первых лучей солнца. И тогда он пошёл на хитрость. Он сказал, что это очень сложная загадка и ему надо посоветоваться со своими верными воинами. Тролли не возражали, а лишь довольно захмыкали. Кажется совсем скоро путников можно будет отправить в котёл! Тронд и Коре между собой сказали, что ответ на эту загадку это, наверное, голодный троль. Только непонятно, как можно тролля накормить, но не поить. Оказалось, что они не угадали.

Олаф и его спутники собрались в круг. Прошёл час, потом второй и тролли начали терять терпение и требовать от Олафа

КОНЕЦ

ответа на загадку. Тогда он вышел к ним и потирая подбородок сказал что ответ на эту загадку – огонь! Тролли взвыли так, что сосны вокруг повывырвало с корнем. Но делать было нечего. Сам Король Троллей стал загадывать свою самую сложную загадку: «Кто ни разу шага не сделал?»

Тут пришёл черёд Короля Олафа впасть в уныние. Ничего подобного он никогда не слышал. Он стал бормотать себе под нос всё, что приходило в голову, чтобы найти ответ на загадку. Как в это время Ивар Брюхотряс и Борд, Бобб из Мусьерда и старуха Гури Свиное Рыло подрались между собой из-за мешка Гури. Бедолга Ивар Брюхотряс так проголодался, что схватил мешок с едой и попытался убежать. В это время Борд, Бобб из Мусьерда заорали что есть мочи вора бей! И тут Олафа осенило – конечно же это всем известный воробей! Ответ оказался верный. Король Троллей со злости так треснул Ивара Брюхотряса своим посохом по голове, что тот упал замертво.

Где-то далеко на востоке уже появилась тонкая полоска света начинающегося дня, и она подарила надежду Королю Олафу и всем его спутникам. Поэтому он прикинулся простым купцом по имени Одвар. И со всем почтением в голосе обратился к Королю Троллей с речью, что он отгадал все его загадки и поэтому с честью выполнил испытание, но не требует немедленно его отпустить, потому что восхищён сложностью загадок и мудростью Короля Троллей. Поэтому, как купец Одвар, он предложил заклад, что если отгадает имя Короля Троллей,

то тогда последний доставит его силой своего волшебства прямо во двор к Ярцилейву.

Такая идея очень понравилась Королю Троллей, и поэтому он охотно согласился на такое предложение. Немного выждав время и собравшись с мыслями, Король Олаф начал: «Твоё имя Видар! Нет? Ну да, ну да... Тебя зовут Густав!!» После Король Олаф стал продолжать перечислять все известные ему имена: Дагфинн, Зигмунд, Ивар, Йохан, Людвиг, Тьедвальд. Не услышав своё правильное имя, Король Троллей сидел довольный на своём огромном кресле, совсем забыв о времени в предвкушении варёного купца Одвара. Радостно улыбаясь, троль держался сначала за свой нос, потом за ухо, снова за нос и снова за ухо... и так шесть раз.

8 слайд

И вот первая заря восходит над тёмной горной грядой. Словно отнялись языки у голов. Ужас охватил всех троллей, в диком страхе бросились они бежать из Замка Сория-Мория, перепрыгивая горные пики и вершины. Прочь! Быстрее, спрятаться

в темноте, среди золота и серебра! В бессильной ярости тролли заскрежетали зубами и до крови прикусили свои злые языки, скрючились грубые пальцы, жилы напряглись, словно стальные дуги. И тут настигло всех троллей солнце. У них закружились головы, подкосились ноги, они упали и окаменели. Вместе с ними превратился в скалу и волшебный замок Сория-Мория.

Радостно выдохнули Король Олаф и его спутники. После чего Олаф сказал: «Вот где настоящее место – там, где Солнце!». Со всех он взял клятву не рассказывать об этом происшествии для того, чтобы их не приняли за сумасшедших. Но, как оказалось, ниссе, которые были на пиру в Замке Сория-Мория, запомнили об этом и рассказали хранителю этих мест – ниссе Стиге.

9 слайд

Прошли годы, оказалось, что окаменевшие тролли и волшебный Замок Сория-Мория – это гранитные скалы вокруг удивительного города Сваргас, который и есть тот самый город, где Солнце!

Участие сказочного райка в конкурсах

Список литературы

1. Адрианова-Перетц, В. П. Древнерусская литература и фольклор. – М., 1974. – С. 164.
2. Алексеев-Яковлев, А. Я. Русские народные гулянья по рассказам в записи и обработке Евг. Кузнецова. – Л.-М., 1948. – С. 56.
3. Базанов, В.Г. От фольклора к народной книге. – Л., 1983.
4. Бахтин, М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. – М., 1965. – С. 159.
5. Белкин, А. А. Русские скоморохи. – М.: Наука, 1975. – 192 с.
6. Блюммер, Л. Чему могут служить лубочные картинки. Заметки по поводу современного вопроса о народной грамотности и народном образовании. – СПб., 1859. – С. 12.
7. Богатырёв, П. Г. Выкрики разносчиков и бродячих ремесленников - знаки рекламы // Симпозиум по структурному изучению знаковых систем. – М., 1962. – С. 38-39.
8. Богатырёв, П.Г. Художественные средства в юмористическом ярмарочном фольклоре. Вопросы теории народного искусства. – М., 1971. – С. 450-496.
9. Вистенгоф, П. Очерки московской жизни. – М., 1842. – С. 86-87.
10. Власова, З. И. Скоморохи и фольклор. – СПб.: Алетейя, 2001. – С. 14.
11. Голышев, И. А. Картинное и книжное народное производство и торговля. // Русская старина, т. XLIX, 1886, март. – С. 706.
12. Голышев, И. А. Собрание сочинений, т. 1, вып. 1. – СПб., 1899. – С. 10.
13. Денисов, Вл. Война и лубок. – М., 1916.
14. Долгорукий, И. М. Журнал путешествия из Москвы в Нижний 1813 года. – М., 1870. – С. 23-24.
15. Елпатьевский, С.Я. Ярмарочные картинки // Русское богатство. – 1886. – №12.
16. Забелин, И. Е. Опыты изучения русских древностей и истории. – М., 1873. – С. 392.
17. Иванов, Е. П. Меткое московское слово / Изд. 3-е. – М., 1989. – С. 48-56.
18. Иванов, Е. П. Русский народный лубок. – М., 1937. – С. 12.
19. Ивин, И. С. О народно-лубочной литературе. К вопросу о том, что читает народ. (Из наблюдений крестьянина над чтением в деревне) // Русское обозрение, т. 23, 1893, октябрь. – С. 771.
20. Интермедия № 4 // Одиннадцать интермедий XVIII века. – СПб., Изд. Общества любителей древней письменности, 1915.
21. Лейферт, А. В. Балаганы / С предисл. А. Бенуа. – Пг., 1922. – С. 61.
22. Лихачёв, Д.С., Панченко А.М., Поньрко Н.В. Смех в Древней Руси. – Л.: Наука, 1984.
23. Лотман, Ю. М. Художественная природа русских народных картинок. Народная гравюра и фольклор в России 17—19 вв. – М., 1976. – с. 247-267;
24. Лотман, Ю.М. // Статьи по семиотике культуры и искусства (Серия «Мир искусств») – СПб. : Академический проект , 2002. – С. 322-339.
25. Маракуев, В. Н. Ошкольных библиотек. Речь в съезде земских учителей. – М., 1884. – С. 12-13.
26. Морозов, П. Народная драма // История русского театра / Под ред. В. В. Каллаша и Н. Е. Эфроса. Т. 1. – М., 1914. – С. 21.
27. Морозов, П.О. Из истории карикатуры // Морозов П.О. Минувший век: Литературные очерки. – СПб., 1902.
28. Народная гравюра и фольклор в России XVII-XIX веков: (К 150-летию со дня рождения Д.А. Ровинского). – М., 1976. – С. 247-267. – (Материалы науч. конф. (1975).
29. Некрылова, А. Ф. Народная ярмарочная реклама. (К вопросу о соотношении словесного, изобразительного и игрового начал в народном зрелищном искусстве). – Театральное пространство. М., 1979, с. 347—348.
30. Некрылова, А.Ф. Русские городские праздники, увеселения и зрелища: Конец XVIII-начала XIX века. – Л.: Искусство, 1988.
31. Панченко, А. М. Русская культура в канун петровских реформ. – Л., 1984. – с. 130.
32. Петрухина, В. Я. // Славянские древности: Этнолингвистический словарь в 5-и томах. Под общ. ред. Н. И. Толстого. Ин-т славяноведения РАН М.: Международные отношения. 1995 - 2014.
33. Пругавин, А. С. Запросы народа и обязанности интеллигенции в области просвещения и воспитания / Изд. 2-е. – СПб., 1895. – С. 377-378.
34. Ровинский, Д. А. Русские народные картинки. – СПб., 1881. Т. 5. С. 231 и др.;
35. Русские народные городские увеселения XIX века (диафильм). – Студия «Диафильм» Госкино СССР, 1988.
36. Сакович, А. Г. [Вступ. статья] // Русский лубок на меди XVIII - начала XIX века. – М., 1971.
37. Сакович, А. Г. Русский настенный лубочный театр 18—19 вв. // Театральное пространство. – М., 1979. – С. 351-376.
38. Снегирёв, И. М. Лубочные картинки Русского народа в Московском мире. – М., 1861.
39. Снегирёв, И.М. О лубочных картинках русского народа. – М., 1844.
40. Сытин, И. Д. Жизнь для книги. – М., 1978. – С. 43.
41. Фаминцын, А. Скоморохи // Русский образ жизни / ред. О. А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2007. – С. 768.
42. Юрков, С. Е. «Смеховая» сторона антимира: скоморошество // Юрков С. Е. Под знаком гротеска: антиповедение в русской культуре (XI – начало XX вв.). – СПб.: Летний сад, 2003. – С. 36-51. – 210 с.
43. Ямпольский, М. Панорама как зрелище мира // Декоративное искусство СССР, 1986.
44. Ярхо, Б. И. Рифмованная проза русских интермедий и интерлюдий // Теория стиха. Л., 1968. – С. 248.

