

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»
Институт психологии
Кафедра общей психологии и конфликтологии

**ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДСТВАМИ ТЕАТРА ТРАВЕСТИ**

Выпускная квалификационная работа

Направление «51.03.03 – Социально-культурная деятельность»

Квалификационная работа
допущена к защите
Зав. кафедрой:
«__»_____2020г.

Исполнитель:

К. В. Бережная - студентка МС 51-з
группы, заочного отделения

Научный руководитель:

П.Ю. Ежов – канд. пед. наук, доцент
кафедры психологии
конфликтологии и управления

Екатеринбург 2020

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДСТВАМИ ТЕАТРА ТРАВЕСТИ	
1.1. Культурно-досуговая деятельность в жизни общества.....	6
1.2. Театр травести в организации культурно-досуговой деятельности.....	9
1.3. Особенности использования жанра травести в ночном клубе.....	12
Выводы по главе 1.....	17
ГЛАВА 2. ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ КУЛЬТУРНО- ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРАВЕСТИ-ТРУППЫ	
2.1. Описание базы исследования.....	19
2.2. Проектирование перформанса с исполнителями в амплуа травести.....	22
2.3 Оценка результативности проведенного мероприятия.....	39
Выводы по главе 2.....	42
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.	44
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.....	47
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	51

ВВЕДЕНИЕ

Организация культурно-досуговых мероприятий средствами театра травести является мощным способом социально-культурного воздействия на человека, находящее глубокий эмоциональный отклик и располагающее к всестороннему развитию личности. Большие и малые жанры театра всегда провоцировали на душевные, эстетико-этические переживания, дают мотивацию анализировать и переосмысливать увиденное, благоприятно влияя на когнитивную сферу, и эмоциональный интеллект в частности. Созерцание и созидание произведений визуального искусства один из самых приятных путей саморазвития.

Актуальность исследования. Социально-культурная среда важна в формировании личности. Актуальность исследования влияния этой сферы стоит очень остро, особенно в жанре травести. Вызывают наибольший интерес формы как любительского, так и профессионального творчества в театральной самодеятельности рассматриваемого жанра. Травести – особый эстрадный жанр, произошедший из одноименного театрального амплуа. [24, с53]. Исследуемый жанр известен со времен античности, активно использовался в первых театрах Азии, постепенно вплетаясь в современные формы искусства, такие как опера, кинематограф, театры юного зрителя, что так же говорит об актуальности на сегодняшний день. Травести это сложное и важное социокультурное явление, форма реализации которого осуществляется в условиях досуга посредством инициативной и свободной практики в сфере искусства, отражающее эстетические потребности и творческие способности артиста.

Проблема исследования. На данный момент научных исследований по теме использования театра травести в клубной культуре не достаточно. Так же не было обнаружено разработанных методик работы с артистами, направленных на повышение результативности культурно-досуговой деятельности травести-труппы. Необходимо исследовать травести-

перформансы с различных сторон, таких как искусствоведческая (чья особенность в воздействии на художественное восприятие зрителя) и такой стороны как повышение продуктивности артиста (чей предмет исследования лежит в повышении личной эффективности). Важно изучить такую социально-культурную форму досуга в общественной жизни, неотъемлемым элементом которой он является. В представленной выпускной квалификационной работе эстрадный перформанс в амплуа травести будет изучен как социально-культурный феномен с его интеграцией в жизнь общества.

Цель данного исследования: разработать программу, направленную на повышение результативности культурно-досуговой деятельности травеститруппы. Для достижения этой цели были поставлены следующие *задачи*:

1. Раскрыть значение влияния культурно-досуговой деятельности на жизнь общества
2. Выявить специфику театра травести в организации культурно-досуговой деятельности
3. Выявить особенности использования жанра травести на площадке ночного клуба
4. Описать базу исследования, подробно раскрыть цели, содержание деятельности, историю, форму и проблемы.
5. Спроектировать перформанс с исполнителями в амплуа травести.
6. Оценить результативность проведенных мероприятий.

Объект исследования: организация культурно-досуговой деятельности средствами театра травести; *предмет:* использование жанра травести в ночном клубе.

Для достижения исследовательской цели, решения установленных задач и анализа выдвинутых предположений были применены следующие *методы*:

- Теоретические методы (анализ, сравнение, систематизация информации по теме исследования);

- Эмпирические методы (опытно-поисковая работа, диагностика, опрос, интервьюирование)

Методологическая основа исследования: поскольку достоверно описанных методик по теме травести в клаббинг-культуре не было обнаружено, за основу мной были взяты научные источники культурологической и театральной направленности, такие как «Прикладная культурология» Марка Ариевича Ариарского и «Работа над ролью» Станиславского Константина Сергеевича. Исключительно полезны оказались статья Редкозубовой Ольги Сергеевны «Структура смеховой культуры» и статья «Первые травести революционного Петрограда» Ольги Хорошиловой.

Практическая значимость работы в успешной применяемости разработанных методик, решающих организационные задачи в постановке перформансов в жанре травести. Приобретенные методики работы с артистами и зрителями можно будет успешно применять далее в клубной сфере на всех существующих специализированных травести-площадках с целью повышения качества подготовки к мероприятию, конечного его успешного проведения, и в целом положительно влияющего на посещаемость клубов.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДСТВАМИ ТЕАТРА ТРАВЕСТИ

1.1 Культурно-досуговая деятельность в жизни общества

Культурно-досуговая деятельность представляет собой специфическую активность индивидов в процессе досуга. Это целесообразно организованная и содержательно наполненная активная деятельность людей в свободное время. Такая деятельность обусловлена потребностями человека в смене вида деятельности, рекреации и социально-культурном развитии. Подбор форм и видов такой деятельности индивидом происходит исходя из личных нужд, предпочтений, уровня культурного развития, и, нередко, под влиянием общественных тенденций, традиций или модных веяний.

Субъектами культурно-досуговой деятельности является целевая аудитория проводимого мероприятия (личности, испытывающие потребность в отдыхе определенным образом).

Объекты культурно-досуговой деятельности – это специализированные учреждения культуры различных величин, региональных, местных.

В последнее время научное сообщество изобилует трудами, описывающими функции искусства, однако единой общепризнанной трактовки нет как таковой. Из этого следует вывод о том, что предмет исследования неоднозначен и предполагает разносторонние методики его изучения. Что характерно, большинство авторов признает такую функцию искусства как функцию преобразующего воздействия на личность [1, с51]. Главная особенность искусства заключена в единомоментном воздействии на человеческий разум, его чувствительную и эмоциональную сферы. Используя сочетание личностных и общественных интересов и потребностей, искусство становится способным исполнять следующие функции:

- коммуникативная
- гедонистическая
- эвристическая
- гносеологическая
- аксиологическая
- просветительная
- пропагандистская
- воспитательная

Коммуникативная функция обеспечивает людям возможность духовно общаться основываясь на ценностях культурного восприятия. Благодаря гедонистической функции, у человека происходит душевный подъем и удовлетворение. Эвристическая функция раскрывает и помогает развить творческий потенциал индивида, в то время как гносеологическая помогает познать действительность. Аксиологическая функция влияет на определение человеком ценностей в окружающей его действительности, тогда как просветительская работает на распространение познаний о важных событийных явлениях жизни. Пропагандистская функция направлена на общественное сознание. Ей важно не только сформировать его, но и утвердить множество идей и концепций, таких как:

- философских
- экономических
- политических
- правовых
- нравственных
- эстетических и иных концепций

Воспитательная же функция сочетает в себе вышеперечисленные элементы и способствует появлению деятельной сущности искусства, его социальной предназначенности стимулировать процесс общественного преобразования действительности [1, с51].

Театрально – зрелищные мероприятия занимают особую нишу досуга

благодаря интеграции в себя процессы культурного просвещения и созидание культурных ценностей. Феномен театра волнует исследователей, они пытаются раскрыть природу взаимодействия в коллективе ради искусства, на сегодняшний день в исследовании театрализованных постановок как феномена принимают участие все больше психологов, социологов, сценографов и прочих деятелей. Представители разных наук стремятся раскрыть механизм его (театра) воздействия, понять природу его коллективного искусства, осознать синтетический характер используемых им выразительных средств, оценить роль и место драматурга, режиссера, актера и других участников процесса создания театрального действия [1, с51].

Благодаря исследователям, на сегодняшний день нам известно более пятисот форм досуга. Какие относятся к конкретному субъекту – выясняется по множеству факторов, будь то характер или образ жизни человека. Значение досуга велико, без него не будет интеграции в культурные особенности, не будет гармоничного личностного роста. Доподлинно известно, что удовлетворение одной потребности порождает другую, а следовательно организация досуга должна иметь четкую градацию к более высоким уровням потребностей, от физических к духовным, от личных к потребностям всего социума. Важно понимать досуг не просто как удовольствие, а именно как большую ценность. В процессе повышения духовных качеств индивида так же будет меняться его потребности в досуге. В отсутствии комфортных условий для развития есть риски неблагоприятных условий и приобретения антикультуры. Поэтому так важна культурно-досуговая деятельность и рациональная организация досуга в целом.

Театр – счастливец, - он и в дни мира, и в дни войны, в дни голода и урожая, и в дни революции и мира оказывается нужным и наполненным. Когда весело и радостно на душе – люди идут к нам, чтобы веселиться, когда голодно, тяжело, тоскливо на душе – идут в театр, чтоб отвлечься, успокоиться» - писал Станиславский [21, с52]. Иными словами, театр

преображается, растет в прямой зависимости от потребностей людей, но при этом потребности человека формирует театр.

Культурно-досуговая деятельность является одной из важных сфер общественной жизни. Организованные мероприятия досуга подразумевают активные формы взаимодействия между незнакомыми людьми, формируя идею единства, общности всех людей в целом.

1.2. Театр травести в организации культурно-досуговой деятельности

Важное место в культурно-досуговой деятельности занимает театр травести. Театр травести – это вид театральной постановки, где роль одного пола предназначена для исполнения соответственно переодетым лицом другого пола [24, с53]. Основная идея – показать бытовое, приземленное максимально эстетично, возвышенно. Чаще всего к травести обращался именно театр. Один из видов традиционного Японского театра, Кабуки, отличался тем, что первоначально роли в нем исполнялись исключительно женщинами. Однако с 1653 года все актрисы были заменены мужчинами, так же прибегающим к переодеванию в героинь. В современной Японии кабуки не теряет популярности, и многие ведущие его актеры нередко играют в кинофильмах, в том числе и в женских ролях. Если обратиться к истории европейского театра, обнаруживается тот факт, что травести существовали еще на самых истоках мировой театральной культуры, появившись с первыми пьесами, в пятом веке до нашей эры. Все роли в античном театре исполнялись только мужчинами, вплоть до первых пьес Шекспира. Русский театр так же не обошло исследуемое явление – ряжение. Неся в основном обрядовый характер, ряжение имело место и в смеховой культуре, а именно в молодежных посиделках. Парни нередко рядились «бабами». Травести оставило свой след и в опере. Так называли оперных певиц, выступающих в партиях юношей в 18-19 веках. Сами партии писались под женские голоса. В

китайской опере тоже есть свои блестящие исполнительницы жанра, исполняющие мужские партии. Говоря о современных видах искусства, травести можно встретить во многих, как правило комедийных фильмах. В России это всем известные Олег Табаков, Александр Калягин, Георгий Милляр. В развлекательных телепередачах травести-образы используются и эстрадными исполнителями, наиболее популярный из образов – пожилая женщина в возрасте. В современном театре юного зрителя нередко можно встретить женщин, играющих роли маленьких мальчиков, самые частые из ролей – маленький лорд Фонтлерой Фрэнсис Бернетт и маленький принц Экзюпери.

В своем исследовании я делаю опору именно на эстрадные воплощения амплуа травести, несущие комический эффект. Важная часть такой постановки – сюжет. Он необходим для понятного раскрытия идеи зрителю. Выступая, артист показывает себя в противоположном своему полу амплуа, испытывая иные, отличные от классических, формы личных ощущений, восприятия роли, поэтому важнейшим элементом постановки является так же удачно подобранный образ и его проживание. Чтобы показать возвышенность и красоту, особое внимание здесь уделяется художественному костюму и макияжу. Так же характерно для перформанса в жанре травести исполнение песенных и танцевальных номеров. И те и другие исполняются как правило в форме пародии, задача артиста здесь максимально похоже изобразить особенности сценического движения, пластики, мимики, артикуляции амплуа, взятого за основу. Наиболее важным элементом такого выступления является взаимодействие артиста и публики, как вербальное так и невербальное.

Исполнение ролей в амплуа травести развивает личность артиста с профессиональной и эмоциональной сторон, вызывает повышенный интерес как профессионального, так и непрофессионального артиста, включая в себя широкий спектр форм восприятия, начиная от интеллектуальных, заканчивая физическими. Возникающий в процессе постановки данного вида искусства

интерес артиста на первых этапах, как правило, формирует дисциплину в рабочем процессе.

Дисциплина рабочего процесса основывается на внутренней организации. Артист становится целеустремленным, внимательным к деталям и особенностям репетиций, тем самым поднимая свой профессиональный уровень за счет осваиваемых навыков. Наиболее важной частью представления так же является композиция. Этот компонент формирует целостность театрального действия.

В жанре травести дополнительно используются следующие художественные приемы:

- игра на контрастах
- гротеск
- наличие кульминационных моментов
- баланс между смысловыми частями
- логичные связки между переходами

Танцевальная же композиция должна выстраиваться по принципам музыкальной гармонии, пример такой композиции отражен в приложении 2.

Ключевой из рассматриваемых особенностей жанра травести являются следующие принципы взаимодействия со зрителем, построенные на принципе вовлечения и присоединения:

- вопросы залу
- создание интриги
- зацепки
- кратковременные отступления

Правильно организованное репетиционное пространство может выступать в различных формах. Для их создания применяются технологии. *Технология* репетиционного процесса заключается в совокупности методов и инструментов достижения результата [34, с54].

Форма – это внешний вид постановки. Ей присуще как сольное, так и коллективное исполнение.

Жанр – это внутренний вид постановки. Жанры более глубоко транслируют деятельность в искусстве на понимание зрителя.

Театральные жанры:

- Водевиль (простая для восприятия пьеса комедийного характера)
- Буффонада (спектакль, которому присуща карикатурность и комизм)
- Комедия (наиболее популярный жанр, работающий в основном с положениями и жизненными ситуациями)
- Драма (представляет конфликт личности с лирическим «Я»)
- Мелодрама (ориентированность на раскрытие чувственности героя)
- Мюзикл (наиболее сложный жанр, подразумевающий танцевальные и музыкальные номера, диалоги и безупречное актерское мастерство)

Травести как самостоятельный вид искусства берет все самое яркое из вышеперечисленных классических жанров. Наибольшее сходство он имеет с мюзиклом и включает в себя элементы пародии. Травести всегда должно нести комический эффект и элементы гротеска.

1.3. Особенности использования жанра травести в ночном клубе

Клубная культура, далее *клуббинг* - это социально-культурное явление представляющее из себя обычай собираться в ночных клубах и на фестивалях, включающее в себя разнообразие форм досуга и художественной культуры. Целью подобной формы досуга является прослушивание музыки, танцы, просмотр шоу-программ, знакомство и общение, рекреационное употребление алкоголя [35, с54].

Клуббинг уходит корнями в волну диско семидесятых и стремительно развивается в 1980х и 1990х в расцвет диджеинга и подпольных рейвов. Изначально эта субкультура включала в себя молодежь в диапазоне от 16 до 25 лет и отличалась идеями мира, добра, единства и уважения. Ночные клубы выступают в качестве особой социальной среды, главной идеей которой

является самовыражение молодежи. Ночной клуб – значимый социокультурный феномен, обладающий непосредственным влиянием на сферу развлечений, выступающий как стабильный и пользующийся спросом вид отдыха, что доказывает важность его рассмотрения в ходе данного исследования. Важно анализировать социальные практики молодежи в повседневности клуба, расширять знания о данной сфере и структуре выбираемых молодежью развлечений в целом.

«В общих чертах ночной клуб можно определить как общественное, коммерческое заведение, формально представляющее собой «гибрид» дискотеки и бара, осуществляющий свою деятельность в сфере досуга и развлечений, которая заключается в организации вечеринок» [32, с53]. Однако, если мы рассмотрим клуб как площадку, основным предназначением которой выступает коммуникация среди представителей молодежи, данное явление приобретает важное социологическое значение. Таким образом, ночной клуб по праву можно считать локально-институциональным пространством социокультурного толка, сформированное средствами анализа интересов молодежи и имеющее отношение к массовой культуре.

Организатор должен создавать и поддерживать праздничное настроение на своей площадке. Нередко для поддержания замысла в ходе мероприятия на территории клуба действует соответствующий дресс-код. Та самая, искомая «особая атмосфера» есть ни что иное как чувственный продукт переживаний всех клубберов.

Травести, как клубная культура в России, появилась в начале 1990х годов, и сразу стала одной из наиболее востребованных и оплачиваемых видов шоу-программ у клубной аудитории. В это время стали появляться специальные площадки для проведения подобных мероприятий, как правило, клубы для сексуальных меньшинств. На территории России, по началу, травести-артисты ограничивались выступлениями в клубах Москвы и Санкт-Петербурга. В 2000х годах жанр получил широкое распространение, и клуб, являющийся площадкой моего исследования, открылся в то же время в

Екатеринбурге, не имея никакого разделения аудитории по признаку сексуальной ориентации, став первой доступной всем платформой для проведения травести-перформансов. *Перформанс* – форма современного искусства, в которой произведения составляют действия художника или группы в определенном месте и в определенное время [16, с52], так же популярная у травести-артистов. Целью их проведения было и остается удовлетворение эстетических и эмоциональных потребностей своей целевой аудитории.

Деятельность травести-труппы состоит из следующих процессов: организационных, постановочных, репетиционных и исполнительских. Труппы как правило различаются по следующим признакам:

- по уровню профессиональной подготовки (в этой сфере так же существуют как любители, так и признанные артисты)
- по жанровым особенностям (существуют клубы основанные только на пародиях, бурлесках, комедии положений и т.д.)
- по финансированию (трудоустроенные артисты клубов либо энтузиасты, создающие образы за свой счет и выступающие на безвозмездной основе).

В ходе создания *энтертеймента* – программы развлечения зрителя – используются такие формы как перформанс, песенный номер, танцевальный номер, концертная программа. Главная задача артиста в ходе его создания – достигнуть удовлетворительного для выступления уровня профессиональной подготовки.

Репертуар постановки обладает ключевой ценностью итоговой успешности мероприятия. Подбираться он должен исходя из всей концепции вечеринки и потребностей целевой аудитории. Основные критерии формирования уместного репертуара:

- идейная направленность,
- художественная ценность,
- уместность восприятия аудиторией,

- соответствие репертуара техническим и художественным ресурсам.

От содержания постановки и способностей артистов зависит то, насколько эффективно будут достигнуты цели, поставленные коллективом, а реализация мероприятия произойдет успешнее. Важно учитывать то, что репертуар повышает не только уровень успеха коллектива в целом, но и профессионализма, дисциплины и художественного восприятия каждого артиста индивидуально.

Травести-перформанс – это популярный клубный формат шоу-программы, важнейшей составляющей которого является концептуальность, актуальность темы, открытый диалог с залом. Танцевальные и песенные номера важны, но имеют второстепенный характер, уже существующий, популярный танец необходимо продублировать, а песни исполняются с помощью фонограммы. Максимальный упор в создании такого мероприятия делается на яркие, высокохудожественные образы: костюмы, прически, макияж и аксессуары. Перформанс и травести-перформанс в частности направлены на контакт артиста и зрителя, привлечение внимания последнего к актуальным социальным проблемам через обыгрывание последних инфоповодов, удержание его внимания как вербальными средствами ораторского искусства, так и невербальными средствами сценического движения. Увлечение постановкой и выступлением в формате перевоплощений поднимает внутреннюю культуру, эстетическое восприятие, способствует приобретению и развитию профессиональных и коммуникативных навыков.

Выступление в формате травести-шоу обладает следующими признаками организации:

1. Создание уникального сценария юмористического диалога со зрителем в формате stand up
2. Подготовка и воплощение образов посредством высокохудожественных костюмов и аксессуаров
3. Постановка хореографических и музыкальных номеров

4. Проектирование перформансов, для которых характерным является контакт с залом и нестандартные сюжетные повороты

5. Включение в программу приемов вовлечением зрителя и удержания контакта с залом.

Театр травести в организации культурно-досуговой деятельности остро нуждается в новых формах и повышении уровня профессионализма как организаторов, так и артистов. С начала девяностых годов театр травести получил высокий уровень популярности и задал высокую планку качества. В современной России, в частности в ее малых регионах, подобный формат имеет сложности в развитии жанра должным образом. Существует множество площадок, коллективов, зрителей, заинтересованных в подобном виде постановок. С появлением зарубежных drag queen движений и телевизионных передач интерес значительно вырос, буквально переживая второе рождение в массовой культуре и новую волну заинтересованности этим феноменом, его подвидами и направлениями. Артисты желают демонстрировать свое творчество, желая находить признание зрителя. Травести артист высокого уровня максимально проживает свою роль в амплуа, преодолевает достаточно серьезные материальные и ментальные барьеры, желая эстетически наполнить себя и своего зрителя, созерцающего и проживающего красоту искусства. Познавая красоту, артист и его аудитория повышают эмоциональный интеллект, расширяют кругозор и тоньше чувствуют красоту. Следуя этому, артист приобретает новые навыки, выстраивающие особое, доступное всем творческое пространство, а задача грамотного организатора понять структуру и алгоритм его создания, с целью успешного повторения перформанса с новыми артистами на новых площадках.

Выводы по главе 1

Важнейшую роль в жизни общества играет социально-культурная среда, следовательно, не малое значение имеют популярные способы организации досуга, в том числе и театр травести.

Травести – специфический эстрадный жанр, произошедший от соответствующего театрального амплуа, где роль одного пола предназначена для исполнения соответственно переодетым лицом другого пола.

Искусство театра травести заключается в преувеличении определенных характеристик для гротескного, драматического или сатирического эффекта, а главной целью является удовлетворение потребности зрителя. Создание такого шоу обязательно включает в себя песни, монологи и пародии.

Способность создавать искусство средствами гротескных форм и экспериментами с сатирой – свежий взгляд на театральную постановку и важный элемент успешного шоу. Не только развитие профессиональных качеств и строгая дисциплина важны в творческом взаимодействии, но и тончайшее чувство тенденций.

Театр травести способен охватить большинство аспектов бытовой и духовной деятельности своего зрителя, он касается всех существующих сторон существования, он выступает средством художественной трансляции простых, бытовых проблем возвышенно, находит отклик и признание у своего зрителя.

Благодаря исследователям, на сегодняшний день нам известно более пятисот форм досуга. Какая из форм благоприятно повлияет на конкретный субъект – выясняется средством анализа многих факторов, будь то характер или образ жизни человека. Значение досуга велико, с его помощью происходит интеграция в культурные особенности, гармоничное развитие личности, ее рост. Удовлетворение одной потребности, как правило, порождает другую, а следовательно организация досуга должна иметь четкую градацию к более высоким уровням потребностей, от физических к

духовным, от личных к потребностям всего социума. Важно понимать такой досуг не просто как удовольствие, а именно как ценность. В процессе повышения духовных качеств человека так же будет меняться его потребности в досуге. Однако важно помнить, что в отсутствии комфортных условий для развития есть риски неблагоприятной среды и приобретения антикультуры. Поэтому так важна культурно-досуговая деятельность и рациональная организация досуга в целом, в том числе и в формате травести-перформанса.

Разнообразие художественных приемов в шоу увлекает в перформанс всех зрителей, независимо от их цели пребывания в клубе, социальной роли, гендерной роли, частоты посещения подобных специфических мероприятий. Увлечение актера высоким искусством не только способствует переосмыслению своей творческой деятельности, но и позволяют выйти на новый профессиональный уровень.

Наиболее важными аспектами влияния на мероприятие, основанного на травести-перформансе, являются цели и желания аудитории, ее интерес, преследуемые зрителем желания, доступность его посещения, самоидентификация, вовлеченность в данную социально-культурную среду, опыт посещения подобных заведений у зрителя. «Молодежь стремится охватить как можно больший спектр доступных в клубе развлечений, а клубы, в свою очередь, создают необходимые условия для реализации соответствующих социальных практик» [32, с53].

ГЛАВА 2. ПОСТАНОВКА ПЕРФОРМАНСА С УЧАСТИЕМ АРТИСТОВ ЖАНРА ТРАВЕСТИ

2.1. Описание базы исследования

Исследование особенностей постановки перформанса в жанре травести производилось на площадке Екатеринбургского клуба «Вавилон», первого и самого известного заведения, работающего в подобном формате.

Данный клуб общественное, коммерческое заведение, представляющее из себя развлекательную площадку с музыкой, сценой, танцами, кухней и баром. Он находится в центральной части города и работает как по дням рассчитанным на основной поток аудитории (пятница, суббота), так и по дням более узкого формата постоянной аудитории (среда и воскресенье). Мероприятия здесь формируются общими силами штата. Задача промоутеров придумать концепцию и воплотить ее в жизнь, подготовить декорации. Образы артистов здесь воплощает профессиональный костюмер. Аниматоры, в большинстве своем будучи хореографами, ставят танцевальные номера, а задача арт-директора здесь утвердить или отклонить все вышеперечисленное исходя из профессионального опыта. Важно так же то, что артисты остаются предоставлены сами себе, особого контроля их репетиций не наблюдается, методик взаимодействия со зрителем, обучения проживания роли артистом и комфортной атмосферы репетиционного процесса на данной базе исследования так же не было увидено.

Характерной, очень необычной особенностью заведения подобного формата является внешний вид гостя и персонала, манеры их поведения, подаваемые от посетителя к посетителю и от артиста к артисту знаки и символы. В процессе выяснилось множество неформальных правил внутри заведения и тематических традиций. На базе клуба используется дресс-код и фейсконтроль, с помощью которых создается узкий круг единомышленников

и людей общих интересов путем ограничения входа нежелательным посетителям.

Данный клуб находится в сегменте доступных с финансовой стороны. Входной флаер здесь имеет усредненную цену, но никогда не бывает бесплатным. Таким образом, посещение клуба становится возможным для молодежи и студентов и недоступен для личностей условно асоциальных. Развлечения доступные внутри (кухня, бар, кальяны) так же имеют адекватный прайс, полностью соответствующий принципу «цена-качество».

Уровень профессиональной подготовки актеров травести-жанра даже на самой востребованной площадке Урала зачастую несет любительский характер. Труппа артистов высокого, или просто приемлемого уровня, регулярно претерпевает изменения, такие как смена руководства или самих артистов. Нынешней действующей труппе клуба «Вавилон», столкнувшейся с такими трудностями, держать планку качества и внимание зрителя становится все сложнее. На данный момент в среде города Екатеринбурга вовсе не существует конкретной организационной системы, способы и методы которой имели гарантированный результат создания шоу-программ с высоким рейтингом. Исследование, прошедшее на данной площадке, было направлено во многом на ликвидацию творческого кризиса штатных резидентов, профессиональный опыт работы в жанре травести которых превышает десять лет. Так же участие в исследовании приняли артисты-любители, не имеющие высокого уровня профессиональной подготовки, но успешно проявившие себя на региональных конкурсах красоты и таланта в данном специфическом формате. Мне, как исследователю, было важно помочь преодолеть личные и творческие противоречия внутри коллектива, привнести опыт других деятелей искусства травести, имеющих спрос в современной клубной культуре, чтобы повысить интерес начинающего артиста к производству продукта высокого уровня. К сожалению, в последние полгода отзывы гостей клуба становились все чаще отрицательными, что напрямую влияло на посещаемость. Творческий кризис

выражался в пропусках репетиций, неуместно подобранных ролях и образах, непонятных зрителю сценариях и, главное, отсутствии контакта с залом. В процессе проектирования перформанса ставилась цель: найти форму организации мероприятия, повышающую продуктивность артиста, качество конечного продукта, и положительную реакцию зрителя соответственно. Интерес, вызванный у зрителя, гарантированно должен поспособствовать повышению посещаемости мероприятия и осмыслению и развитию данного вида искусства в обществе, так как культурно-досуговая деятельность имеет на общественную деятельность непосредственное влияние. Театр травести обладает своей спецификой, в частности исследуемая группа артистов характерно подчеркнула манеры и особенности их в организации культурно-досуговой деятельности. Достичь понимания и комфортных творческих условий возможно путем компромисса и дополнительной мотивации, в большинстве своем актеры труппы имели полярные характеры и разные статусы в окружающих их среде. Достаточно неформальные беседы и обстановка подразумевающая свободу воли и выбора в целом помогла сделать незаметными культурные и профессиональные различия между артистами. Положительной особенностью клуба являлось большое количество доступных ресурсов. Так как Вавилон существует уже почти двадцать лет под разными именами, в распоряжении был штат компетентных промоутеров, костюмеров, декораторов. Сами декорации занимали отдельный этаж в помещении, на ряду с очень объемным гардеробом. Две большие гримерные располагали всем необходимым, а доступ к репетиционной базе был круглосуточным. Свет, звук, все это можно было подключать по своему усмотрению, но не без помощи технического персонала. Площадка отличается удобством за счет очень приличных ресурсов, свободным доступом, и свободной творческой атмосферой. Главной и единственной проблемой здесь оставалось отсутствие дисциплины, слабый интерес членов труппы к дальнейшей творческой деятельности, вследствие частой смены состава и отсутствия комфортной

психологической среды. Для оценки полученных результатов и анализа уровня их успешности руководство разрешило провести интервьюирование гостей сразу после мероприятия и предоставило доступ к частным данным о продажах входных билетов, бронировании столов, статистике посещаемости в группе в социальной сети. Артисты охотно согласились на анонимное анкетирование о их личных интересах относительно проекта. Ни с какими технологическими препятствиями со стороны базы проведения исследования проблем не возникло.

2.2. Проектирование перформанса с исполнителями в амплуа травести

На первом этапе работы над проектом подбиралась наиболее продуктивная обстановка для работы с артистами, созданная средствами коммуникации в новом коллективе. С целью понять черты и особенности характера участника труппы и уровень его профессиональной подготовки и изначальной заинтересованности, мной было проведено исследование психологического климата в коллективе на основе анкетирования дважды, до создания перформанса по разработанной методике повышенной продуктивности и сразу после его воплощения.

Состав актерской труппы состоял из пяти человек разной степени подготовки.

Мной было принято решение о проведении опроса в анонимной форме. Это позволило выявить наиболее точные признаки, описывающие атмосферу в коллективе. Анонимность повышает точность результата за счет искренности респондентов. В первый раз анкета была заполнена участниками в электронном виде, с помощью почтовой рассылки. Контрольное анкетирование было проведено после первой репетиции. Образец анкеты, состоящей из 9 вопросов, предоставлен в приложении 1.

Далее представлена аналитика ответов по проведенному опросу:

1. Что для Вас главная цель предстоящего творческого процесса?:

- Командная работа и общие достижения
- Личные достижения и удовлетворенность
- Развитие профессионального навыка
- Подтверждение своего опыта и статуса артиста
- Свой вариант _____.

80% респондентов выбрали четвертый вариант «подтверждение своего опыта и статуса артиста». Данный процент говорит о возможных рисках негативной атмосферы в коллективе.

2. Что в качестве поощрения наиболее предпочтительно для Вас?:

- Постоянный статус резидента в клубе и заработок
- Приглашение на должность ведущего
- Публичная благодарность на репетиции
- Индивидуальная благодарность в свободной обстановке
- Свой вариант _____.

60% респондентов выбрали первый вариант «постоянный статус резидента в клубе и заработок». Данный процент говорит о высоких амбициях и заинтересованности в проекте, желании проявить себя как можно удачнее.

3. Насколько важен для Вас процесс участия в проекте?

- Очень важно
- Мне, скорее, интересно
- Не важно, уже имею подобный опыт
- Безразлично

90% респондентов выбрали первый вариант «очень важно». Данный процент говорит о том, что артистам не безразлично накапливать опыт и развиваться.

4. Как часто Вы сможете присутствовать на репетициях?

- Два раза в неделю
- Не более 3х репетиций в неделю

- Готов к ежедневным репетициям

100% респондентов готовы к репетициям дважды в неделю, заявляя о высокой мотивации и заинтересованности.

5. Вы бы желали встречаться и общаться с другими артистами вне работы?

- Да

- Скорее да, чем нет

- Скорее нет, чем да

- Категорически против

80% респондентов выбрали вариант «скорее да, чем нет», подтверждая важность коммуникаций и взаимодействия за пределами трудовой деятельности.

6. Как часто Вы готовы уделять время встрече с коллегами?

- Раз в неделю

- Раз в месяц

- Раз в 2 месяца

- Более 2 раз в месяц.

60% респондентов ответило «Раз в месяц» и 40% выбрало вариант «Более 2 раз в месяц», по итогу 100% опрошиваемых видит важность в неформальных мероприятиях.

7. Какого результата вы ожидаете от проведенного мероприятия?
(Подчеркните подходящую цифру, где 1 низшая оценка)

1. Итоговая критика мероприятия 12345

2. Знакомство с коллективом, новые знакомства 12345

3. Материальное вознаграждение 12345

4. Личное признание аудиторией 12345

5. Повышение навыка 12345

6. Устройство на постоянную работу в заведение 12345

7. Подтверждение компетенций как артиста 12345

8. Моральное удовлетворение собой 12345

9. Другое 12345

Пункты 3 и 4 обладают наименьшим количеством минимальных оценок, что подразумевает высокую замотивированность и интерес артистов.

8. Что для Вас самое важное в личностных качествах постановщика предстоящего шоу?

- Ответственность
- Личные инициативы
- Толерантность
- Упорство и трудолюбие
- Уступчивость

60% опрошенных считают главной задачей организатора обладать упорством и уступчивостью, что свидетельствует о желании артистов видеть опытного наставника, проявляющего себя неконфликтным и трудолюбивым человеком.

9. «Травести, это...»

- это...деятель искусства
- это...шоумен
- это ...ваш вариант

В этом вопросе 90% Артистов выбрали ассоциацию «деятель искусства», что характеризует глубину понимания респондентов и серьезное отношение к собственной сфере творческой реализации.

Проведя исследование, я выявила достаточно высокий уровень интереса респондентов в участии в предстоящем мероприятии. Разработанная программа выступления имела ориентацию на создание нового и устойчиво-популярного формата для дальнейшего успешного его применения на других площадках с другими артистами. Тематика перформанса была выбрана исходя из современных предпочтений проведения досуга целевой аудитории клуба, и был приурочен ко дню рождения заведения.

Основой постановки и проведения такого мероприятия служит

актуальное социальное явление, общественный инфоповод, например политическая ситуация, социальные явления и иные новостные продукты. Острота происшествия создает общность артиста и зрителя, воплощая замысел – вовлечение гостей в перформанс. Целостность программы напрямую зависит от личностных качеств организатора, его профессионального опыта, осведомленности в последних инфоповодах, креативности, широкого кругозора в профессиональной среде и, конечно, работоспособности. Организатору важно уметь координировать работу артистов и поддерживать благоприятную психологическую среду в коллективе.

Замыслом мероприятия подразумевался в вовлечении зрителя в действие и удержании контакта с ним. Для повышения успешности проведения мероприятия оно было приурочено к дате дня рождения клуба, с целью представить новый формат наибольшему количеству гостей.

На первом этапе разработки проекта были подобраны образы героинь, исходя из их особенностей поведения и бытовой самопрезентации, проработка взаимодействий в подобранных амплуа, примерная схема диалогов, общего танца и индивидуальных песенных номеров.

В поиске замысла, далее концепции, применялось несколько категорий ресурсов, основным из которых стало успешно прошедшее в декабре шоу известного артиста в жанре травести Зазы Наполи на площадке клуба «Fame». Был проведен разбор ее выступления, в частности костюма, танца, песни и юмористического выступления формата стенд ап. Было произведено подробное ознакомление с отзывами гостей. Так же были просмотрены и проанализированы выступления других артистов травести, популярных во всем мире (посредством сети интернет, видеохостинга ютьюб в частности).

Проанализировав изученное, нами была создана основа формата представления-перформанса с вовлечением, исходя из которой было сформировано четкое представление об органичных образах и номерах для артистов. Так же был утвержден образ главной героини, той, вокруг образа

которой строится концепция. Тетя Софа – дама сложной судьбы, приехавшая покорять столицу Урала из глубинки. Ее жизнь до - гипертрофированно драматична, характер пробивной, а таланты уникальны. Ее судьба зеркальна судьбе наибольшей части аудитории, а значит героиня понятна и близка зрителю. Она проходит три этапа на пути к своему счастью, каждый из которых олицетворяет новый артист. Меняются декорации, музыка, и сама главная героиня, от наивной тетушки к полной снобизма тетке. В рабочем процессе применялись различные формы взаимодействия героев с аудиторией. Поставленная задача – создать формат подходящий для максимального удовлетворения потребностей гостей и последующего его успешного применения в других проектах. Основой перформанса выступили современные тренды травести-шоу, такие как высокохудожественные костюмы, популярная хореография, песенные номера и театральный перформанс. Спектакль был запланирован как обращение к чувствам аудитории, и оценивался командой организаторов и артистов достаточно высоко. Сформулировав замысел, были проанализированы похожие типажы в литературе, городском фольклоре, кинофильмах, позволяя составить четкое представление о характерах и формах взаимоотношения всех героинь.

Целостное объединение образов было отражено в афише (приложение 3)

«Травести» (от итальянского *travestire* – переодевать) – театральное амплуа, требующее исполнения соответственно переодетым лицом роли другого пола. Исходя из этого понятия, появляется представление о формате повествования, ввод зрителя в курс касаясь специфики артистов.

Из изученных источников по театральным постановкам было вычленено пять композиционных частей:

1. Экспозиция. Задача этой части познакомить зрителя с основными действующими лицами и позволить сложить впечатление о характерах героинь. В экспозиции в перформанса «Танцы и трансы» сперва появляется только главная героиня в образе простой деревенской женщины, давая

зрителю представление о ней как о главной, вызывающей чувство общности, фигуре повествования. Экспозиция продолжается 8 минут. В них была так же включена музыкальная миниатюра, максимально простая к пониманию аудитории.

2. Завязка. В ее виде выступает прибытие Тети Софы в большой город, в котором стартует ее тернистый путь к славе. На ее пути встречаются и другие персонажи, чье появление так же сопровождается острыми шутками и исполнением песен, смысловая нагрузка которых определяет их характер.

3. Основное действие. Главная героиня плодотворно идет к успеху, однако назревает множество конфликтов. Причина им – непростые характеры героинь, черты которых легко читаются в завязке. Тете Софе приходится прибегать к хитростям и помощи зрителя, чтобы одержать победу над остальными героями. Контакт с залом, его вовлечение в игру очень важно на данном этапе.

4. Кульминация. Задача здесь представить наивысшую точку перформанса. Достигается кульминация за счет взаимоотношений персонажей, сопровождаемых пиковым эмоциональным накалом. В этой части представлен общий танец героинь, в котором отражено развитие конфликта. Взаимодействие героев провоцирует напряжение аудитории. В данной части перформанса представлено главное событие – конкурс талантов. Сюда так же включена такая форма взаимодействия с залом как голосование. Зрителю необходимо поучаствовать в интерактиве – отдать свой голос за наиболее полюбившуюся из четырех участницу.

5. Развязка – окончание всего действия. В данной постановке она несла длительный характер. Ей послужило решение жюри присудить титул победителя свинье Хавронье, компаньону главной героини. Такой нестандартный исход удивляет зрителя, в то время как персонажи и зритель переосмысливают свое место и роль в мире противостояний и конкуренции.

Благодаря данной схеме разработки композиции далее были разработаны диалоги, поставлена хореография и музыкальные номера.

Следом была продумана методика организации репетиций в двух частях:

1. Поставить и отработать
2. Ставить по частям и отрабатывать эти части.

Репетиции базировались на разработанном плане постановки. К каждой репетиции в отдельности осуществлялась отдельная подготовка. За пять-десять минут до репетиции проводилась беседа с артистами, объяснение схемы работы, повествование о содержании сцен, ознакомление с музыкой, предпочтительными костюмами и раздача текста. В связи с важностью проработки восприятия и понимания артистом процесса, был разработан следующий алгоритм:

- Знакомство артиста с предложенным сценарием
- Анализ и обсуждение, внесение правок в сценарий
- Разбор сюжета и образов
- Распределение ролей, составление характеристики персонажей
- Распределение музыкальных номеров по ролям, прослушивание композиций
- Распределение позиций в танце исходя из уровня подготовки артиста
- Изучение текста и основ взаимодействия с залом
- Изучение музыкальных номеров
- Изучение хореографических движений

Репетиция начинается с игры ориентированной на расслабление и включение в творческий процесс, проводится она в формате импровизации.

(Приложение 4)

Последовательность подготовки;

- описание психологического портрета героя
- раздача материалов (диалоги, песни, интерактивы, хореографические движения показываются отдельно)
- сложный текст делится на смысловые части для облегчения усвоения
- воспроизведение текста в образе
- исполнение песен

- исполнение танцевальных движений
- объединение всех частей под музыку на сцене
- разбор ошибок и осмысление продуктивности

Пример воспроизведения музыкального номера:

1. Прослушивание песни осмысление и отождествление ее с образом
2. Исполнение под фонограмму по тексту
3. Работа с мимикой, артикуляцией, жестами и аксессуарами
4. Исполнение по памяти с мимикой, артикуляцией, жестами и

аксессуарами

Пример воспроизведения танцевального номера:

1. Проходка по танцевальной схеме под ритм
2. Проходка по танцевальной схеме с музыкой
3. Достижение синхронности

Далее начинается репетиционный процесс:

1. Пробная репетиция
2. Репетиция на площадке
3. Репетиция в завершенных образах (костюмах)
4. Сводная репетиция
5. Генеральная репетиция

Травести-перформанс в современной клубной культуре приобрел гротескные, гипертрофированные формы. Костюмы, в которых выступают артисты, совершенно не соответствуют повседневным, создавая эффект недостижимости героя. В нашем же проекте, главная героиня благодаря костюму, должна вызвать чувство тождества актера и зрителя. Так же сюжетный упор дан на житейские реалии. Ориентация на личный опыт осмысляет воплощенный на сцене замысел, показывая низкое возвышенным и наоборот. Сложные костюмы вызывают эстетическое удовлетворение зрителя, а живой характер сюжета раскрывает простую человеческую суть. Чем понятнее образ созданный артистом, тем более он импонирует зрителю.

Образы создавались с опорой на популярные литературные и

фольклорные клише «маленького человека в большом городе».

Главная героиня выступает перед зрителем в различных ипостасях, отражающих настроение, развитие характера, социальных навыков.

В первой сцене Тетя Софа предстает в образе приезжей, бедно одетой, косноязычной женщины. Она восторженна и возбуждена, сбивчива в речах, что говорит о возлагании больших надежд на свое приключение. С ней рядом живая свинья – верный друг и соратник. Сзади декорации вокзала. Звучит первая песня в исполнении главной героини – «Ария Лимитчицы».

Вторая сцена. Тетя Софа приходит по сорванному объявлению о поиске работы в клуб Вавилон. Кира Богема, в роли хозяйки, охотно берет ее на самую черную работу. Доступ в театральное закулирье меняет образ героини, она в безумстве начинает примерять различные наряды и парики. Героиня по-настоящему преображается, однако на сцене появляются антагонисты – недружелюбно настроенные и давно обосновавшиеся артистки. Последующие конфликты и каверзы только лишь укрепляют мотивы главной героини и твердую уверенность в себе. Музыкальный номер здесь раскрывает сущности каждого из персонажей. Зритель сочувствует главной героине-провинциалке.

Третья сцена. Тетя Софа ведет диалог со своей ручной свиньей, в ходе которого принимает решение участвовать в конкурсе красоты и таланта наравне с остальными злодейками. В образе феи-крестной появляется Кира Богема и одаривает главную героиню роскошным платьем и хрустальными туфельками сорок четвертого размера. По своей внезапно раскрывшейся доброте она помогает не только преобразиться, но и учит азам сценического мастерства настоящей травести-дивы. Следуя примеру, главная героиня выполняет несложные хореографические па, учится правильно ходить с книгой на голове и широко улыбаться. Музыкальное сопровождение соответствующее и ненавязчивое, звучат мелодии из художественного фильма «Золушка».

Четвертая сцена. Наступает момент проведения конкурса. Героини

шокированы конкуренткой. Образ «загадочной незнакомки» специально подобран более удачно и ярко. Все артистки по очереди презентуют себя, ведущая иронично рассказывает об их образе жизни, характере, интересах. Благодаря такому приему, зритель убеждается в правильности своего первого впечатления о героях во время второй экспозиционной части. Выход главной героини сопровождается реноме ведущей, антагонисты понимают что перед ними Тетя Софа и страшно шокированы. Далее все исполняют коллективный танец под песню «Хочу стать звездой». Движения синхронны, несмотря конкуренцию. На фоне слоняется Хавронья, занимаясь привычными делами. Гостям предложено проголосовать за наиболее понравившуюся героиню во время музыкальной паузы.

Пятая сцена. Артистки полным составом стоят на сцене, каждая в ожидании короны. Однако у жюри (персонал клуба в лице промоутеров и арт-директора) свое мнение на этот счет. Максимум голосов и корону получает ручная свинья Хавронья. Зритель, ведущая и артистки шокированы. Но Тетя Софа искренне радуется, бросается обнимать победительницу и лично вручает ей корону.

Шестая сцена. Конкурсантки грустно бродят по сцене, одна кидает парик оземь, другая огорченно закуривает. Богема пытается их утешить, но удается это только главной героине, трогательно транслирующей мораль о том, что побеждают только те, кто остаются собой, даже если это те еще свиньи. Вчерашние конкурентки расплываются в улыбке и предлагают Тете Софе создать свой творческий коллектив и незамедлительно приступить к репетициям. Главная героиня радушно принимает приглашение, а ведущая торжественно объявляет рождение коллектива и постоянное его присутствие на каждой вечеринке клуба.

Седьмая сцена. Одетые в одинаковые костюмы девушки из коллектива представляют танцевально-песенный номер. Выходя на поклон говорят теплые слова зрителю, закрепляя положительное мнение о себе.

Приемы контакта с аудиторией в травести-перформансе.

Контакт с аудиторией – важнейшая часть в данном исследовании. Выявление точек эмоционального соприкосновения артиста со зрителем одна из поставленных задач. Для чего это необходимо в поставленном перформансе:

1. для привлечения внимания аудитории, легкого восприятия речи ею
2. с целью воздействия на зрителя

Первый контакт со зрителем устанавливается с помощью паузы перед началом выступления. Ведущему так же необходимо установить зрительный контакт с гостями, дать им почувствовать внимание и заботу, свою важность. Благодаря этому приему, ведущий способен увидеть реакцию аудитории, уровень их интереса, усталости. Недопустимыми, но частыми ошибками являются подглядывание в текст, фиксация внимания только на одном человеке из зала и взгляд «поверх голов». Если по какой-либо причине контакт с залом теряется, необходимо восстановить его следующими методами:

1. вопросы залу (вызывает у зрителя ажитацию, он начинает активно принимать участие в обсуждении).
2. создание интриги («об этом чуть позже»; «есть интересный факт, сейчас расскажу»)
3. зацепки (история из жизни, анекдот, забавный факт, афоризм)
4. кратковременные отступления

Важно помнить, что разрушить контакт могут такие ошибки, как неверно подобранный тон, неуместная трансляция личного превосходства, спор (не игривый) со своим зрителем, враждебные личные оценки. Особенностью диалога с залом во время травести-шоу являются многие табуированные в формальном сообществе приемы. Скажем, легкая критика внешности, умственных качеств, наряда и настроения гостя уместна, особенность клубной культуры травести – легкое хабальство, неформальное и близкое общение. Однако классические приемы удержания внимания аудитории по И. Ивановой так же уместны и очень продуктивны:

Прием «вовлечение». Достигается средством задания вопроса залу, либо, «как бы ошибаясь» просить зал поправить оратора. В заданном формате удобно так же попросить поднять руки тех, кто в первый раз в клубе, при том так же поднять руку, показывая пример и запуская цепную реакцию. Важно проявлять участие, задавая вопросы, например хорошая ли музыка, достойная ли барная карта? Можно предложить подвинуться ближе к сцене, создавая интригу. Таким образом, зал становится вовлеченным в шоу.

Прием «присоединения» достигается обращением внимания зрителя на общие с ведущим черты, цель пребывания в клубе, возраст, образ, интересы и профессия.

Используя в руководстве обучение подобным приемам, артисты приобрели представление о механизмах достижения контакта с залом и его важности в травести-перформансе. Мастерство исполнителя имеет высокую ценность в постановке, так же как и образ, костюм, музыкальное и хореографическое исполнение. Контакт с залом важный элемент постановки, повышающий зрительский интерес.

После того как была завершена разработка композиции, сценария, образов, музыкальных и танцевальных номеров, включающих в себя обязательный контакт с залом, была начата репетиционная работа, базирующаяся на разработанной методике, состоящей из двух элементов:

1. Поставить и отработать
2. Ставить по частям и отрабатывать эти части.

Подготовка к каждой репетиции производилась по регламентированному сценарию. Перед исполнением поставленных актерам задач, проводились беседы и обсуждения содержания каждой из сцен, введение в курс музыкального сопровождения, предполагаемого реквизита и особенностей сценического движения.

Творческий процесс создания травести-перформанса не прост и индивидуален. Из множества поставленных задач наиважнейшей стала

помощь артисту найти свой фирменный стиль диалога с аудиторией с помощью различных приемов в рамках заданного образа. Подбор средств художественной выразительности подбирался интуитивно, главным образом соотносясь с характером артиста. Задача организатора в помощи и поддержке артиста на пути поиска. Уверенность и манерность – особый элемент личности, который важно передать артисту. Чем более грамотно и понятно этот элемент будет раскрыт и передан, тем более натурально и органично будет выглядеть на сцене артист, тем более высок будет коэффициент внимания зрителя.

Во время репетиции наибольшее внимание было уделено сценическому движению, направленному на чувственное восприятие зрителя. Единство артиста и аудитории достигалось следующими приемами:

1. Осмысление жеста происходит в момент его воспроизводства
2. Движения, выражающие любовь или глубокое неприятие, исходят от эпигастрической зоны, зоны «души».
3. Движения, выражающие открытие души, исходят из области груди. Если же жест завершается в этой области, достигается эффект говорящий о достоинстве, благородстве персонажа.
4. Выражение полученного или предстоящего удовольствия достигается мимикой рта, как самой чувственной из областей.
5. Движение глаз, тончайшая мимика носа и щек транслируют душевное, возвышенную чистоту. Заданная зона наиболее сложна для проработки.
6. Мимика лба направлена на трансляцию умственного напряжения.
7. Проработка затылочной зоны с помощью рук сложный прием, выражающий пробуждение инстинктов.
8. Проработка теменной зоны раскрывает наивысшие порывы восхищения, увлеченности.

Гармония в движении артиста напрямую зависит от скорости его воспроизведения и пропорциональностью последовательности жестов. Для

достижения полной пластической органичности важно задействовать все тело. Важно не использовать такие органы как руки, голова и корпус единомоментно, таким образом достигается целостность и правдоподобность типажа, в чью роль вжился артист. Например у сердечного персонажа отправной точкой движения жеста должны стать плечи. Персонаж деятельный начнет жестовое движение с конечностей, персонаж-мыслитель – с головы. Преобладающий у определенного характера орган должен быть на первом месте, остальные же должны пребывать в статичном состоянии.

Технология подготовки артиста к исполнению роли:

1. Беседа. В ходе беседы выявляются прожитые эмоции артиста в течение дня, осознание их и поиск общих чувственных точек со своим героем, такой прием помогает достичь единства персонажа и исполнителя. Так же повторное переживание эмоций создает ресурс для создания новых уже в процессе репетиции.

2. Проработка чувств. Артист, в полной тишине, расслабив тело и закрыв глаза, начинает знакомиться с собственным телом. Поэтапная жестикуляция с контролем напряжения помогает погрузиться на более глубокие уровни чувственного восприятия тела как рабочего инструмента.

3. Импровизация. Артист движется в случайных направлениях, стараясь ощутить движения тел и созданное другими в процессе репетиции пространство. Когда пространство становится критически малым, одна из основных задач не пересечься с другими. Важно отработать темпы передвижений, от бега до тишайшего шага. При остановке движения, артисты должны находиться максимально близко друг к другу, чтобы прочувствовать состояние других участников репетиционного процесса. Такая методика направлена на наиболее острое восприятие сценического движения.

4. Воспроизводство образов и предметов. Задание артиста изобразить случайный предмет, персонажа или даже явление, принять его форму, если возможно, воспроизвести его интонацию. Таким образом, артист глубже

ощущает свои возможности, развивает навык перевоплощения.

5. Эмоциональная проработка. Берется песенный номер из программы мероприятия, задача артиста петь ее с четкой артикуляцией и жестовым описанием воспринимаемых смыслов. В процессе успешно прорабатываются эмоции «на живую», приобретается навык многозадачности, так как артист работает сразу с несколькими ресурсами, пластическим и эмоциональным.

Проявив себя в области театрализованных форм, перформанс перенес свои характерные черты, такие как телесность, синтез искусств, преобладание визуального контента. Балансируя между реальными вещами и вымыслом художественным, перформанс стал импровизированным, несущим спонтанный характер и участие зрителя. Так же современный перформанс соответствует следующим признакам постмодернизма:

- плюральность
- интертекстуальность
- ризоматичности

Учитывая особенности изменений в самой концепции современного перформанса необходимо систематизировать и применить его в процессе подготовке мероприятия. Для достижения целостности нужно использовать следующие приемы:

- формулировка задачи
- вплетение событийной основы
- повышение качества общей сценарности
- взаимодействие зрителя и драматургических установок
- разделение автора и артиста
- полифонический характер восприятия
- монтажный принцип создания

Таким образом, если мы желаем рассмотреть перформанс как театрализованную форму культуры, нам необходимо будет обратиться к ее истокам, изначально лежащим в сфере искусства. Само понятие «искусство перформанса» было введено Р. Голдберг, автором книги «Искусство

перформанса. От футуризма до наших дней» [5, с51]. Ключевыми особенностями перформанса принято считать «функционирование на границах различных искусств» [15, с52], соучастие зрителя, провокационность, эпатажность, все то, что роднит перформанс с травести как видом клаббинг-культуры. Особенностью такого «постдраматического (или «постмодернистского») театра» становится «прославление искусства как фикции, прославление театра как процесса, разрушение непрерывности, гетерогенность, не-текстуальность, плюрализм, возможность многочисленных кодов прочтения, подрывной характер, актер, взятый как тема и главная фигура, деформация, деконструкция, текст, служащий лишь базовым материалом, которым пренебрегают как чем-то авторитарным и архаичным, сопротивление истолкованиям» [16, с.52].

Найдя себя уже как театрализованную форму, перформанс обрывает сценарностью. В его основе уже закладывается куда больше упорядоченности, структурированности. В настоящее же время перформанс стал частью массовой культуры, полностью транслируемой в медиа, благодаря, в первую очередь, интернету.

Существуя как театрализованный продукт, перформанс стал все более направлен на взаимодействие артистов и аудитории. Цель перформанса теперь в «создании определенной атмосферы и погружения в нее аудитории события» [4, с51].

Не малую роль в театрализованном виде перформанса играет драматургия. Благодаря ей становится возможным вычленить концепцию, то, на чем основывается действие, которое формируется из самой тематики, площадки, масштабности, целевой аудитории. В основе драматургии перформанса всегда лежит контакт со зрителем. Главная задача режиссера здесь подобрать средства художественной выразительности, попытаться сформулировать образ и концепт (заранее полностью спланировать подобное на сто процентов невозможно). В дальнейшем это позволит создать аутентичную замыслу атмосферу и набор смыслов, для каждой группы

зрителей – свой.

Из вышесказанного следует вывод о том, что перформанс является ничем иным как театрализованным представлением, в основе которого лежит контакт зрителя и артиста.

Говоря об особенностях пластики актера важно помнить то, что артист не может долгое время оставаться на сцене без даже самого простого музыкального сопровождения. Важно включать в программу ряд коротких музыкальных композиций, соответствующих драматургии происходящего на сцене действия.

Музыка должна сочетаться со всем замыслом спектакля, его практическим особенностям, главным образом должна соответствовать внутреннему его ритму. «В образно-стилевом отношении предпочитается музыка с минимальной драматургической разработкой и динамически однородная. В противном случае, она задаст «тон» движению» [3, с51]. Отрывки для музыкального сопровождения утверждаются исходя из художественных и технических задач.

2.3 Оценка результативности проведенных мероприятий

Несмотря на высокую востребованность и популярность перформансов в жанре травести, большинство постановок носят любительский характер, достаточно прохладно встречающийся зрителем. В общей сложности, на территории России существует три высоко организованных травести-коллектива, с успешными программами и высоким уровнем контакта зрителя и артиста. Чтобы поднять уровень коллектива необходимо создать четкую методику, содержащую приемы, помогающие артистам повысить свой профессиональный навык.

Не менее важно осознать потребности своей аудитории, создав особую социально-культурную среду комфортную для переосмысления значимости

амплуа травести. Артисту важно понять, что не только именитые травести исполнители нуждаются в детальной проработке образа, но и любитель обязан поднимать уровень себя и конечного продукта своей деятельности посредством представленной методики. Создание перформанса «Танцы и транс» на площадке клуба Вавилон совмещает в себе понятность образов, актуальность диалогов, узнаваемость воспроизводимого музыкального и танцевального контента. Главная его особенность – легкое восприятие зрителем и сложность воспроизведения. Интересный сюжет, прозрачные, почти клишированные образы, приемы, позволяющие установить контакт артиста и зрителя вызвали живой интерес не только у зала, но и у самих артистов. Их восприятие осязательно обострилось, были освоены новые техники, легко и органично прожила подобранная роль.

В процессе репетиции присутствовали элементы работы с пространством, эмоциями, техника импровизации, релиза. Все это ускорило погружение актера в репетиционный процесс, осознать себя одним целым с амплуа, своим героем и залом. Постичь искусство перевоплощения просто, в том случае что артист предварительно подготовлен психологически. Аудитория по умолчанию имеет невербальный контакт с артистом. Он провоцирует зрителя на ощущения и чувственные переживания, ведущие в погружение в происходящее действие, вовлечение в искусство. Такое развитие максимально благоприятно для всей труппы и зрителя, прогрессоориентированно.

Основываясь на проведенном среди гостей и артистов опросе, проблема раскрыта и решена. 100% отзывов прозвучали положительно, так же есть уверенность, что клуб приобрел своих постоянных гостей, способных так же пригласить новую, заинтересованную в энтъртейменте публику. Аналитика отзывов гостей и артистов после перформанса подтверждает это, она представлена в приложении 6.

Исходя из вышепредставленных отзывов, собранных после мероприятия в формате интервью, созданный нами травести-перформанс

«Танцы и Трансы» прошел даже успешнее, чем предполагалось. Было произведено положительное впечатление на зрителя, шоу было понято и принято, благодаря достигнутому взаимопониманию можно быть уверенным, что нужная методика создания шоу создана, и зритель обязательно посетит новое представление, основанное на языке артиста и аудитории. Контрольным подтверждением успешности подобранной формы стало выросшее на 25% количество проданных входных флаеров после анонса следующей вечеринки. С этим же составом артистов было забронировано 30% мест у сцены. Такой практики ранее не осуществлялось, не считая крупнейшего регионального конкурса, проходящего раз в год. Так же было отмечен значительный рост активности и количества участников в группе клуба в социальных сетях (приложение 8). Из всего вышеперечисленного следует то, что разработанная методика повысила показатель успешного взаимодействия артиста и зрителя. Касаясь психологического климата, использование двойного анкетирования до и после мероприятия, указывает на нацеленность труппы на результат. Благодаря примененной методике были рассмотрены и изучены способности и желания артистов создавать благоприятную атмосферу в процессе сотрудничества. Количество респондентов, выбравших вариант максимально ориентированный на продуктивное взаимодействие в коллективе и расположенность к коллегам увеличилось на 20% в повторном анкетировании. Анализ диагностических данных позволил нам сделать вывод о том, что проведенные репетиционные мероприятия способствовали решению проблемы, в виде низкого уровня продуктивности артиста и последующей упавшей посещаемости травести-шоу. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что цель исследования была достигнута.

Вывод по главе 2

Социально-культурная среда определяет человека, формирует его личность, поэтому так важно выбирать качественные виды досуга, несущие художественную ценность и развлекательный характер. Театр травести, выступающий формой реализации потребности в созидании и созерцании искусства, дает артисту возможность достижения высот в процессе самореализации, а зрителю удовлетворение художественно-эстетических потребностей.

Театральное искусство в амплуа травести отражает актуальные духовные и бытовые аспекты жизни человека, захватывает жизненные проявления всех сторон, выступая инструментом выражения посредством движения повседневной жизни человека, диктует новый взгляд на окружающий мир и привносит качественный эртертеймент зрителям, в независимости от их возрастной группы, гендера, и целей погружения в клуббинг-культуру. Многоуровневая драматургия перформанса в жанре травести так же привлекает как артиста, так и зрителя.

На данный момент травести-шоу в большинстве случаев несут любительский характер, что не позволяет достичь единения зрителя и артиста, воспроизводимый контент не подается пониманию аудитории, что в свою очередь ведет к падению популярности жанра.

Создание травести-перформанса «Танцы и трансы» является сложным продуктом, состоящим из множества жанровых компонентов и новых организационных принципов. Сюжет и образы разработаны специально для артистов, с расчетом на их максимальный интерес к репетиционному процессу. Созданная методика взаимодействия режиссера и артиста положительно сказалось на внутренней организации творческого процесса и его психологических аспектах. Методика подбиралась исходя из личностных черт каждого члена труппы, их первичной мотивации и заложенного потенциала. Полнота репетиционного процесса, его органичность, начиная

от новых дисциплинарных приемов заканчивая проживанием ролей, стало причиной укрепления здоровой психологической среды в коллективе, созданию дружеских отношений, поднятию профессионального навыка и уровня мотивации создания творческого продукта высокого качества.

Организованный творческий процесс позволяет артисту развиваться в различных сегментах искусства, он воспринимает более тонко свой образ, песенный, танцевальный номер, четче ощущает и удерживает внимание зала. Его пониманию доступно органичное совмещение форм и жанровых специфик, отработка техник и методик, таких как импровизация, проработка эмоций, взаимодействие с образами и предметами. Элементы, привнесенные в репетиционный процесс, способствовали быстрому погружению в творческую деятельность и осознанию единства зрителя и артиста. Результатом труда выступила премьера, получившая признание и положительные отзывы, удовлетворение артистов труппы и создание постоянного коллектива с сильной мотивацией в реализации других шоу-программ, на которые уже имеется спрос аудитории.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Эстрадное искусство, а в частности травести-перформансы, находят неоднозначный отклик сегодняшнего зрителя. Однако интерес к перформансам перевоплощения переживает второе рождение в крупных городах России и на просторах сети интернет. Малые же регионы стали сталкиваться с такими трудностями как отсутствие подходящих площадок, проблемами организации и другим сложностям в виде низкого уровня профессиональной организации репетиционного процесса. Следствием является упавшая посещаемость площадок для подобных представлений. Одной из таких площадок стала база проведенного исследования, ночной клуб «Вавилон», так же испытывающий проблемы с организацией творческого процесса, проведением мероприятия, и, как следствие с аудиторией. Для выполнения выпускной квалификационной работы были решены далее перечисленные задачи.

В ходе исследования было раскрыто значение влияния культурно-досуговой деятельности на жизнь общества, определены цели, задачи, формы культурно-досуговой деятельности, его место в обществе, субъекты и объекты. Была сформирована идея единства и общности театральной деятельности. Далее была выявлена специфика театра травести в организации культурно-досуговой деятельности, его основная идея, характерные особенности, влияние амплуа на профессиональные и эмоциональные стороны личности артиста. Попутно была обозначена важность дисциплины и соблюдения композиционных канонов, описаны художественные приемы и приемы взаимодействия со зрителем. Раскрылась тема организации репетиционного пространства, его технология, формы и жанры постановки. Так же были выявлены особенности использования жанра травести на площадке ночного клуба, разобрано социально-культурное явление клаббинга с его целями и идеями, раскрыт такой подвид клубной культуры как травести и травести-перформанс в частности, процессы

деятельности типичной труппы данного жанра, основные программы развлечений, критерии репертуара, характерные его признаки. Был проведен анализ базы исследования, особенности внутреннего устройства клуба, получен доступ к необходимым ресурсам, были получены доступы и разрешения в базы для сбора статистических данных, получено согласие артистов на участие в анкетировании.

На практическом этапе был спроектирован перформанс с исполнителями в амплуа травести. В ходе поиска решения задач было проведено выявление характерных особенностей участников труппы и уровень ее профессиональной подготовки с помощью опроса, поиск основы постановки и проведения мероприятия, его замысла, условия целостности программы, обозначена важность контакта со зрителем, сформированы компетенции и задачи организатора, проведена работа с ресурсами. Была создана концепция мероприятия с вовлечением, утверждены роли, диалоги, музыкальные и хореографические номера, оформлен сценарий, разделенный на композиционные части. Создав методику организации репетиций был проведен поиск фирменного стиля каждого артиста, его обучение сценическому движению, приемам диалога с аудиторией, были применены технологии подготовки артиста к исполнению роли.

В завершении исследовательской работы была оценена результативность проведенных мероприятий, то, насколько высоко поднялся уровень профессиональной подготовки коллектива, осознаны потребности аудитории и степень их удовлетворенности, достигнуто легкое восприятие зрителем происходящего на сцене, достигнут невербальный контакт. Был отмечен скачок продаж входных флаеров и бронирования мест у сцены, прирост количества участников в группе клуба в социальных сетях. С помощью повторного анкетирования был определен достаточно высокий уровень мотивации у артистов, подтверждающий профицитность методики и возможность ее дальнейшего применения. Поэтапно решая поставленные задачи исследования, была разработана методика работы с артистами,

направленная на повышение результативности культурно-досуговой деятельности травести-труппы, давшая высокие показатели уровня успешности проведенного мероприятия, доказывая то, что цель исследования была достигнута. Разработанная в ходе исследования методика будет и далее применяться как на базе клуба Вавилон, так и на других площадках. Интерес к подобному способу организации репетиционного процесса и самого мероприятия проявили артисты кабаре Бурлеск и ночного клуба Fame. Дальнейшая организация культурно-досуговых мероприятий средствами театра травести так же станет предметом предстоящих научных исследований.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ариарский М. А. Прикладная культурология. Монография. Изд – 2. СПб., 2001. 561с.
2. Армен А. С. Деконструкция гендерной идентичности и ее отражение в культурном пространстве постмодернистского общества // Культура и цивилизация (Донецк) – 2019. - №1 – С. 9-14.
3. Бабич Н. Ф. О некоторых особенностях использования музыки в современном пластическом театре // Южно-Российский музыкальный альманах. – 2008. – С. 110-115.
4. Бубенкова М. В. Особенности перформанса как театрализованной формы культуры в контексте основных аспектов постмодернизма // Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств. – 2016. - №3 – С. 24-27.
5. Голдберг, Р. Искусство перформанса. От футуризма до наших дней. Москва: ООО «Ад Маргинем Пресс», 2015. –320 с.
6. Гречко П. К. Идентичность – постмодернистская перспектива // Вопросы социальной теории. – Т4. - 2010. – С.171-190.
7. Даржинова С. В. Театральное искусство как средство формирования и развития личности будущего педагога // Вестник Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого. – 2008. - №48.
8. Деррида Ж. Структура, знак и игра в дискурсе наук о человеке / Современная теория литературы: антология / сост., пер., прим. И. В. Кабановой. М.: Флинта; Наука, 2004 - 46-68 с.
9. Долженкова М. И. Сущность и специфика феномена клаббинга в современной досуговой культуре // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2016. - №11 (163) – С. 82 – 88.
10. Дьяков А. В. Желание видимое и невидимое: Лакан и Мерло-Понти // ХОРА – 2008. - №3 - С. 14-20.
11. Зайцева М.Л. Феномен синестезии в искусстве постмодернизма //

Траектория науки. - 2016. – №11. – 3.1-3.12 с.

12. Игнатова И. Б., Донская Т. К., Плюшкина Н. Е. Специфика профессиональной деятельности менеджера социокультурной сферы // Профессиональное образование в России и за рубежом. – 2016. - № 3 (23) - С. 133-136.

13. Карасик В. И. Поэтическая рефлексия в комической миниатюре // Жанры речи. – 2015. - №1 (11). – С. 101- 109.

14. Карасик В. И. Алгоритмы построения комических текстов // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Лингвистика. – 2018. - №4. – С. 895 – 918.

15. Кривцова Ю. В. : Перформанс в пространстве современной культуры : дис. канд. иск. / Ярославль 2006. – 189с.

16. Леман Х.-Т. Постдраматический театр. – М. – Издательская программа фонда развития искусства драматического театра режиссера и педагога Анатолия Васильева. – 2013. – 311с.

17. Москвин В. П. Бурлеск в свете античной теории трех стилей // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. – 2011. – С. 151-156.

18. Попов А. С. Социокультурные особенности развития продюсирования // Ученые записки (Алтайская государственная академия культуры и искусств). – 2018. - №2 (16). – С. 2-6.

19. Русский орфографический словарь: около 1800 слов / Российская академия наук. Институт русского языка им. В. В. Виноградова / О. Е. Иванова, В. В. Лопатин (отв. ред.), И. В. Нечаева, Л. К. Чельцова. – 2-е изд., импр. и доп. – М., 2004. – 960с.

20. Рябова М. Ю. Игровой модус коммуникации и креативность // Международный журнал исследователей культуры. – 2015. - №2 (19) – С. 110-118.

21. Станиславский К. С. Работа над ролью. Собр. Соч., т. 4. М., 1957 г., с. 289-290с.

22. Сумин Ю. М. Компетентность, личностные, деловые и профессиональные качества продюсера театрализованных шоу-программ // Труды Санкт-Петербургского государственного института культуры. – 2012. – С. 106-113.
23. Творческое наследие В. Э. Мейерхольда / Ред.-сост. Л. Д. Вендровская, А. В. Февральский. М.; ВТО, 1978. 488с.
24. Театральная энциклопедия. гл. ред. П. А. Марков Т. 5 – М.: Советская энциклопедия, Табакова – Ягушин, 1967, 1136 стб. С илл., 8 л. илл.
25. Тоффлер Э. Шок будущего: Пер. с англ / Э. Тоффлер. – М.: ООО «Издательство», 2002. – 557 с.
26. Хаунин В. Г. Методики развития сценарных навыков режиссеров и продюсеров театрализованных шоу-программ // Труды Санкт-Петербургского государственного института культуры. – 2012. – С. 121-131.
27. Хаунин В. Г. Симультанность и креативность как основа развития драматургического мышления у будущих сценаристов, режиссеров и продюсеров театрализованных шоу-программ // Труды Санкт-Петербургского государственного института культуры. – 2013. – С. 151-162.
28. Чухров К. Быть и исполнять. Проект театра в философской этике искусства. СПб.: ЕУ в СПб, 2011. - 278 с.
29. Чухрукидзе К. К. Феномен театра в современной философии: аспект перформативности : автореф. дис. док. философ. наук - М.: Рос. гос. гуманитар. ун-т, 2013. - 42 с.
30. Шевченко Е. П. Творческие принципы Е. Б. Вахтангова в практике современного театра-студии // Russian Journal of Education and Psychology. – 2014. - №6 (38).
31. Шугальский С. С. Развлечения молодежи в социокультурной среде мегаполиса // Знание. Понимание. Умение. – 2012. - №4 – С. 178-184.
32. Шугальский С. С. Социальные практики развлечений молодежи в ночном клубе // Знание. Понимание. Умение. – 2013. - №1 – С. 268 – 272.
33. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 (82 т. и 4

доп.). – СПб., 1890 – 1907.

34. Эфрос А. В. [Избранные произведения: В 4т.] / 2-е изд. доп. М.: Фонд «Русский театр», Издательство «Парнас», 1993. Т. 1. Репетиция – любовь моя, 318с.

35. A “Rave” Review: Conceptual Interests and Analytical Shifts in Research on Rave Culture, Tammy L. Anderson and Phillip R. Kavanaugh, University of Delaware, 2007

36. Редкозубова О. С. Структура смеховой культуры // Аналитика культурологи. – 2009. [Электронный ресурс]. – режим доступа: <https://cyberlenenka.ru/article/n/struktura-smehovoy-kultury>, свободный. – статья в интернете.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Анкета опроса

Уважаемый артист травести перформанса «Танцы и трансы»!

Прошу Вас ответить на нижеизложенные вопросы максимально честно.

Выбирать допускается не более двух вариантов.

1. Что для Вас главная цель предстоящего творческого процесса?:

- Командная работа и общие достижения
- Личные достижения и удовлетворенность
- Развитие профессионального навыка
- Подтверждение своего опыта и статуса артиста
- Свой вариант _____.

2. Что в качестве поощрения наиболее предпочтительно для Вас?:

- Постоянный статус резидента в клубе и заработок
- Приглашение на должность ведущего
- Публичная благодарность на репетиции
- Индивидуальная благодарность в свободной обстановке
- Свой вариант _____.

3. Насколько важен для Вас процесс участия в проекте?

- Очень важно
- Мне, скорее, интересно
- Не важно, уже имею подобный опыт
- Безразлично

4. Как часто Вы сможете присутствовать на репетициях?

- Два раза в неделю
- Не более 3х репетиций в неделю
- Готов к ежедневным репетициям

5. Вы бы желали встречаться и общаться с другими артистами вне работы?

- Да

- Скорее да, чем нет
- Скорее нет, чем да
- Категорически против

6. Как часто Вы готовы уделять время встрече с коллегами?

- Раз в неделю
- Раз в месяц
- Раз в 2 месяца
- Более 2 раз в месяц.

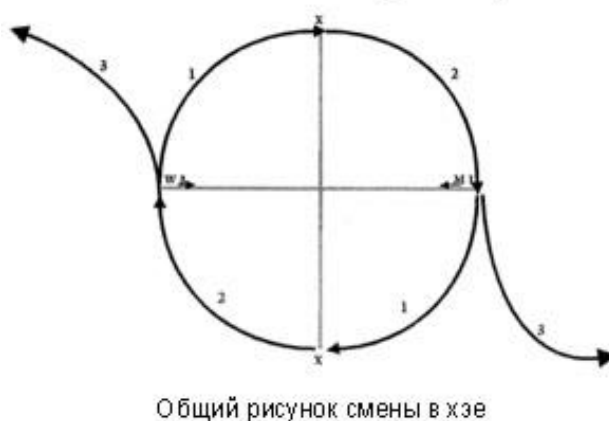
7. Какого результата вы ожидаете от проведенного мероприятия?

(Подчеркните подходящую цифру, где 1 низшая оценка)

1. Итоговая критика мероприятия 12345
 2. Знакомство с коллективом, новые знакомства 12345
 3. Материальное вознаграждение 12345
 4. Личное признание аудиторией 12345
 5. Повышение навыка 12345
 6. Устройство на постоянную работу в заведение 12345
 7. Подтверждение компетенций как артиста 12345
 8. Моральное удовлетворение собой 12345
 9. Другое 12345
- Ответственность
 - Личные инициативы
 - Толерантность
 - Упорство и трудолюбие
 - Уступчивость
9. «Травести, это...»
- это...деятель искусства
 - это...шоумен
 - это ...ваш вариант

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Композиционная схема коллективного танца резидентов

Афиша перформанса «Танцы и Трансы»

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Репетиционный процесс перформанса в клубе «Вавилон»

После премьеры перформанса «Танцы и транс»

Отзывы о перформансе

Тимур Кидрачев, шоумен, актер: «Вот вам и танцы, вот и транс! Не подвели, куколки, правильно их порола! Мы их одними пряниками закармливали до охамения. Кроме шуток отлично сработались, был страх что эти две новенькие не вольются, у нас, знаешь, кто сел того и стульчик. Каблуки, парики, все хорошо подобрали, не цыганщина и не мыши простуженные. А главное синхронно все, и гости слушали и слышали. Больше не будут от бара к комнате курения шататься, будут нам в рот заглядывать. Прекрасно!». Зритель, по ряду причин пожелавший остаться анонимным, высказался так: «Спасибо большое за такую классную ночь! Девчонки молодцы. Я в первый раз в клубе такого формата, волновался что здесь вульгарный гедонизм цветет пышным цветом, а зря. Очень смешно, культурно было, да в целом посмотреть приятно». Начиная свой творческий путь, но одаренная большим талантом Голди прокомментировала свой первый большой дебют так: «Это было очень сложно, я тебя ненавижу. Без шуток, я выжата полностью, но готова повторить свой песенный номер на региональном конкурсе Мисс Травести Урал весной. Без первого места не уйду, костями лягу. Теперь во мне достаточно убедительности, внимание зрителей будет только моим!». Другая артистка, Илона Хаос, так же осталась удовлетворена: «Девочки, ну какие мы молодцы, хочу пересмотреть запись выступления. Нужно убедиться, что мы дотянули, что смотрелось это не заупокойно тоскливо. Гости, конечно, ржали, такой реакции зала давно не помню. Надо все-таки пересмотреть, хочу понять, они смеялись с нами или над нами?». Исполнившая главную роль Тая Модная описала свои чувства следующим образом: «Я думала эти скандалы в гримерке меня доведут, а очень зря. Довели до первой настоящей минуты славы. К сожалению, день рождения, только раз в году! Я всерьез поверила что это не фантазия, а

реальные события. Я прожила Тетю Софу, мне до сих пор кажется что Тая спит, а вовсю тут хозяйничает эта диковатая женщина. Боюсь снова выходить из гримерки, полчаса назад чуть на сувениры не растащили». Постоянный гость мероприятий, Амир, резюмировал: «Кира Богема была бесподобна! Начинаящая Голди ничуть не уступает. Да от всех не оторваться, как будто сто лет их знаю, как будто их детей крестил! В какой-то момент растерялся, когда ко мне обратились со сцены, мне было очень приятно такое внимание». Так же гостя Ольга Свитковская высказалась: «Шок просто. Как они пополам не сломались. Приятно видеть новые лица, а то на манеже одни и те же... Ну правда, устаешь на одних и тех же смотреть, платья меняются, а образы – нет. Сегодня все новенькое было, свеженькое. Голосование интересное, голосовала я за злодейку Гертруду. Но такого победителя в виде свиньи я увидеть никак не ожидала. Зачет». Алексей Долбня, гость, так же остался доволен проведенным мероприятием: «В глазах рябит до сих пор, кажется, блески попали. А павлиньи перья настоящие? Монументально это дело смотрится, тут даже костюмы с песней сочетались. Кстати, все песни в плейлист обязательно добавлю. И еще приду точно. Меня прямо окружило заботой такое повышенное внимание артисток!».

Творческая деятельность резидентов клуба «Вавилон»

Творческая деятельность Зазы Наполи и шоу-балета «Райские птицы» на площадке клуба «Fame»

