

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»
Институт социальных коммуникаций

ИСТОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА В МИРЕ

Учебно-методическое пособие

Ижевск
2022

УДК 379.8
ББК 77.56
И907

Рекомендовано к изданию Учебно-методическим советом УдГУ

Рецензент: канд. геогр. наук, доцент, П.С. Ширинкин

Составитель: Пименова Е.Л.

И907 История организации досуга в мире : учеб.-метод. пособие : [Электронный ресурс] / сост.: Е.Л. Пименова. – Ижевск : Удмуртский университет, 2022. – 85 с.

В пособии представлены учебные материалы по дисциплинам «Социокультурная анимация», «Гостиничная анимация», «Организация досуга туристов». Пособие состоит из двух разделов и включается в себя теоретический материал и задания для практических занятий.

Пособие предназначено для студентов и преподавателей направлений «Сервис», «Туризм», «Гостиничное дело» высшего образования и СПО.

УДК 379.8
ББК 77.56

© Е.Л. Пименова, сост., 2022
© ФГБОУ ВО «Удмуртский
государственный университет», 2022

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
РАЗДЕЛ I ДОСУГ В ПЕРВОБЫТНОМ ОБЩЕСТВЕ И ДРЕВНЕМ МИРЕ.....	8
1.1 Досуг в первобытном обществе	8
1.2 Досуг в Древней Индии	10
1.3 Развлечения древних греков.....	11
1.4 Организация досуга у древних римлян	22
1.5 Методические рекомендации к организации и примерные темы семинарских занятий по дисциплинам «Социокультурная анимация» и «Гостиничная анимация».....	31
1.6 Список литературы	33
РАЗДЕЛ II ДОСУГ В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ.....	36
2.1 Досуг в мусульманском мире.....	36
2.2 Досуг в Западной Европе.....	37
2.3 Примерные темы семинарских занятий по дисциплинам «Социокультурная анимация» и «Гостиничная анимация»....	48
2.4 Список литературы	49
РАЗДЕЛ III ДОСУГ В НОВОЕ ВРЕМЯ И В XX – XXI ВЕКАХ	50
3.1 Досуг в Новое время	50
3.2 Досуг в XX – XXI веках.....	73
3.3 Примерные темы семинарских занятий по дисциплинам «Социокультурная анимация» и «Гостиничная анимация»....	84
3.4 Список литературы	84

ВВЕДЕНИЕ

Досуг, как социальное явление, имеет глубокие исторические корни.

Этимологически слово «досуг», на английском «licere», означает позволение, разрешение. От последнего берет начало английское слово license (разрешение) и французское loisir (свободное время). Таким образом, слово leisure означает свободу действий. Именно так определяется данный термин в Оксфордском словаре.

Здесь приведены следующие значения:

1. свобода делать нечто специфическое или подразумеваемое;
2. возможности, открывающиеся вне сферы профессиональной деятельности;
3. возможность распоряжаться временем по своему усмотрению;
4. дискуссия, общение.

Слово «досуг» в русском языке употреблялось уже в XV в. Древнеславянское слово «досуг» происходит от глагола «досягать», «досягнуть». Буквально оно означает возможность что-то совершить. «Досужество» есть достижение чего-то, на что требуется определенный труд и время. Следовательно, досуг осмыслялся как время, когда можно чего-то достичь.

Конкретные исторические условия придают особую специфику пониманию досуга. Для первобытного племени досуг означал одно, для греков – другое, для деятелей Ренессанса или Просвещения – третье, для нынешних людей – четвертое.

Достаточно глубоко проблему досуга рассмотрел Аристотель «Вся человеческая жизнь, – писал он, – распадается на занятие и досуг, а вся деятельность человека

направлена частью на необходимое и полезное, частью на прекрасное... Ведь нужно, чтобы граждане имели возможность заниматься делами и вести войну, но, еще предпочтительнее, наслаждаться миром и пользоваться досугом. Совершать все необходимое и полезное, а еще больше того прекрасное. Досуг неотъемлемая составная часть жизни человека в связи с потреблением благ, ощущением удовлетворенности, счастья, блаженства, и т. п. Досуг не просто свободное время, а время, заполненное разнообразными занятиями: философскими умозерцаниями, играми, упражнениями, забавами, искусством, музыкой, беседами, общением и т. д.

Римляне отошли от идеальных представлений о досуге, свойственных грекам. В латинском языке досуг описывается через понятие «otium», а бизнес – через понятие «negotium». Римляне еще больше закрепили свойственное грекам негативное представление за трудом, а позитивное – за досугом. Однако на первое место у римлян, отличавшихся экономичностью, чистотой быта, усердием в работе, прилежанием, был поставлен труд, а не досуг. Досуг стал рассматриваться как время, свободное от работы.

Под досугом современного человека подразумевается время, которое свободно от необходимого труда в сфере общественного производства, а также от воспроизводства человеком своих жизненных функций в рамках домашнего хозяйства и социальных отношений.

С развитием цивилизации свободное от работы время стало играть все большую роль в жизни человека. Это явление получило определение «общество досуга» или даже «досуговая революция». Появление массового досуга

породило его коммерциализацию, достигнувшую в наши дни небывалого масштаба. Феномен глобализации и сложившееся многообразие культур усложнили структуру досуга и создали множество форм и видов досуговой активности и деятельности.

Изменения в общественной жизни, связанные с информационной революцией привели к серьезным изменениям в понятии занятости населения. Если в прежние времена было четкое разделение рабочего дня на режимы работы и отдыха, то в современной действительности эти временные рамки размыты. Многие люди стали работать на дому в удаленном режиме, сочетая работу с отдыхом в течение дня и продолжая работу в ночное время. Изменились и формы досуга: наряду с реальными приключениями, играми, путешествиями появились виртуальные.

Социокультурная анимация – это особый вид культурно-досуговой деятельности общественных групп и отдельных индивидов, основанной на современных (педагогических и психологических) гуманистических технологиях преодоления социального и культурного отчуждения.

Для понимания процессов, происходящих в современной досуговой деятельности, необходимо знать ее историю. Настоящее пособие служит целям повышения компетентности студентов в сфере досуговой деятельности и анимации.

Пособие предназначено для студентов направлений «Туризм», «Гостиничное дело» и «Сервис» и обобщает опыт работы в рамках дисциплин «Социокультурная анимация», «Гостиничная анимация».

Основная задача пособия – представить материал для

практических семинарских занятий, на которых будут формироваться и развиваться компетенции студентов. А также пособие призвано помочь при подготовке студентов к зачету или экзамену по дисциплинам.

Пособие состоит из трех разделов, включающих в себя отдельные теоретические аспекты истории досуговой деятельности, а также методические рекомендации к практическим заданиям по дисциплинам.

РАЗДЕЛ I

ДОСУГ В ПЕРВОБЫТНОМ ОБЩЕСТВЕ И ДРЕВНЕМ МИРЕ

1.1 Досуг в первобытном обществе

Активный отдых у первобытного человека был связан с играми, состязаниями в ловкости и силе. Игровые и состязательные занятия рассматривались как важное дело, в которое должны были включаться все: и дети, и взрослые. Подобные занятия и стали первичными формами будущего досуга. Магические, а также игровые занятия, направленные на достижение практических результатов, одновременно позволяли людям освободиться от негативных состояний (пассивности, усталости, страха), заряжали их новой энергией. Все участники верили в заклинания шамана, что бессознательно формировало у них чувство готовности к активным действиям. Также весьма эффективным было воздействие на психологию людей музыкально-ударных инструментов и выполняемых при этом ритмических движений. Еще более очевиден был рекреационный эффект коллективных игр. Активное участие человека в подобных видах деятельности вело к тому, что его психика становилась свободной от напряжения, застарелых комплексов, позволяя испытать ощущение свободы, здоровья, готовности к трудностям.

Существовал еще один вид коллективной активности, когда в общественной психологии, индивидуальном сознании людей происходили конструктивные сдвиги, – праздник. Конечно, он существовал не в том виде, который нам известен. Праздник наступал, когда первобытный коллектив добивался значимого успеха: удачной охоты, спасения от

природных катаклизмов, победы над врагом. Люди испытывали радость, стремились быстрее забыть о пережитом, снять недавний стресс (рис. 1). Чтобы отметить это событие, они устраивали общую трапезу, веселились, включались в коллективные игры и общение. Если событие повторялось систематически, то такой праздник становился традицией. Например, вплоть до начала XX в. у ряда малочисленных народов сибирского Севера отмечался медвежий праздник.

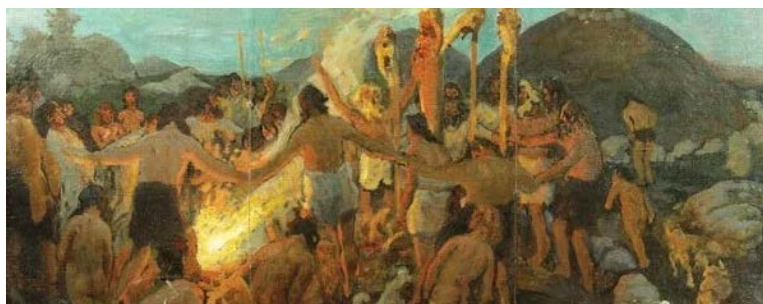

Рис 1. Г. Горелов «Стоянка первобытных людей».

Итак, первобытная культура поначалу не имела досуга и свободных занятий. Но в ней формировались условия для их появления. Немало современных досуговых занятий корнями уходят в мифологическое сознание, магическую практику, шаманские технологии и обряды, а также в игровые действия и праздничные мероприятия далекого прошлого.

Заметные перемены в развитии отдыха происходили в сообществах Древнего мира, у народов первых государственных образований, существовавших в долине Нила, Тигра, Евфрата, Инда, Хуанхе. В великих культурах этого периода: в Древнем Египте, Месопотамии, Древней Индии, Древнем Китае, в культуре античности (Древней

Греции и Древнего Рима) возникли важнейшие предпосылки и условия для появления досуговой деятельности, в то время люди уже живут в постоянных поселениях (деревнях, городах), занимаются земледелием, торговлей, ремеслом как ведущими направлениями хозяйства. В хозяйственной практике зарождаются простейшие элементы товарно-рыночных отношений, что углубляет разделение труда, формирует крупные сферы хозяйственной практики – сельское хозяйство, торговлю, ремесло и т. п.

1.2 Досуг в Древней Индии

В Древней Индии зародилась игра на досках, похожих на некоторые современные настольные игры типа лото, где выигрыш зависит от удачи, наблюдательности и умения. К первым векам нашей эры одна из таких игр, которая разыгрывалась на доске, разделенной на 64 квадрата, превратилась в довольно сложную игру с разными фигурами («слон», «конь», «колесница», «четыре пехотинца»), которая гораздо позже в измененном виде стала известна как игра в шахматы.

В Индии же, как и повсюду в Древнем мире, среди детей и молодежи были распространены активные игры, состязания в силе, ловкости, сообразительности. И дети, и взрослые любили наблюдать состязания борцов; на дравидском юге существовал бой быков.

По дорогам Индии уже в то время путешествовали труппы, участники которых увеселяли простой люд, в том числе жителей отдаленных селений. Из древнеиндийской литературы известно о музыкантах, сказителях, акробатах, жонглерах, фокусниках, заклинателях змей.

В XX в. в Индии были раскопаны остатки театра, который ученые отнесли ко II в. до н. э. Он похож на все индийские театральные-зрелищные площадки, описание которых историки находят в древнеиндийской литературе. В Индии того времени был театр, рассчитанный на утонченную публику и знатоков прекрасного. В рамках аристократического театра древности родилось искусство написания пьес (драма). Имена некоторых авторов сохранились до наших дней: Бхаса, Калидаса. До нас дошли их пьесы, которые не раз ставили современные режиссеры разных стран.

1.3 Развлечения древних греков

Уже в Древней Греции и Риме возникали таверны, постоянные дворы, мансионы (государственные гостиницы в Древнем Риме), катагогии (гостиницы в Древней Греции), становившиеся важным элементом социальной и религиозной жизни. Хозяева постоянных дворов и таверн уже в древние времена заботились о досуге своих постояльцев. Для развлечения гостей они приглашали музыкантов, танцоров и акробатов, устраивали всевозможные состязания (рис. 2).

Рис. 2. Авлетистка на пиру

В качестве развлечения в древнегреческих постоянных дворах и тавернах устраивались бои животных и птиц: кошек, собак, петухов, перепелов. Распространенной была игра коттаб, суть которой сводилась к тому, чтобы выплеснуть оставшееся в чаше вино в мишень.

Лежа полубоком, необходимо было выплеснуть остатки недопитого вина из килика – древнегреческого керамического сосуда для питья. В одну из ручек чаши просовывался палец и быстрым движением профессионала напиток выплескивался в заранее определенную цель (рис. 3).

Рис. 3. Игра в коттаб. Роспись вазы

Рис. 4. Anatólio Scifoni. Коттаб

Лежа полубоком, необходимо было выплеснуть остатки недопитого вина из килика – древнегреческого керамического сосуда для питья. В одну из ручек чаши просовывался палец и быстрым движением профессионала напиток выплескивался в заранее определенную цель (рис. 4).

В Западном Честерском Университете Пенсильвании (WCUPA) провели эксперимент и повторили греческую игру.

Очень любили древние греки игру в кости и спортивные состязания. Недаром именно там зародились первые грандиозные спортивные состязания – Олимпийские игры.

Частыми посетителями таверн были мужчины, однако женщинам разрешалось развлекать гостей песнями и танцами. Для этой цели древнегреческие женщины, называемые гетерами, или «спутницами», получали специальное образование: обучались виртуозной игре на музыкальных инструментах и ведению остроумной, интересной беседы для увеселения мужских застолий.

Обычно гетерами становились красивые девушки из низших слоев коренного населения или чужеземки. Древнегреческий оратор и политический деятель Демосфен говорил, что уважающий себя грек имеет трех женщин: жену – для продолжения рода, рабыню – для чувственных утех и гетеру для душевного комфорта. О жизни знаменитой греческой гетеры времен Александра Македонского можно прочитать в романе Ивана Ефремова «Таис Афинская» (рис. 5).

Рис. 5. Обложка книги «Таис Афинская»

Древние греки уделяли организации досуга большое внимание. Особенно тщательно готовили они большие традиционные праздники и соревнования, на которые съезжались люди со всей Греции и подчиненных ей колоний. Всех этих людей необходимо было разместить, тщательно продумать программу и заранее отрепетировать.

Примером тому могут служить знаменитые Олимпийские игры. В Олимпию, как известно, стекались знаменитые спортсмены из всей Греции, где в течение целого месяца они должны были тренироваться и готовиться к соревнованиям.

Рис. 6. Реконструкция-макет древней Олимпии.
Археологический музей г. Олимпии

Для этого были построены стадионы, гимнасии (площадка для бега и метания), палестры (место для подготовки к прыжкам и борьбе) и т. д. Уже тогда вставал вопрос о размещении и питании как спортсменов, так и зрителей, поэтому рядом со спортивными сооружениями и храмами возвышался леонидайон (гостиница для почетных гостей) (рис. 6, рис. 7).

Соревнования проводились в четкой последовательности, а, следовательно, были заранее кем-то продуманы и организованы.

Рис.7. Олимпийский стадион. Археологическая зона Олимпии

С VI в. до н. э. по примеру Олимпийских Игр стали проводиться другие общегреческие соревнования атлетов: Пифийские игры, Истмийские игры и Немейские игры, тоже посвященные различным древнегреческим богам. Но Олимпиады были самыми престижными среди этих состязаний.

У древних греков было много различных праздников. Наиболее крупные афинские праздники длились несколько дней, были традиционными и строго регламентированными. Праздники включали в себя заранее продуманные и хорошо организованные культовые церемонии; торжественные шествия; хоровые, музыкальные, гимнастические и пр. состязания с присуждением наград победителям; а также часы безмятежного народного веселья, когда каждому была предоставлена свобода веселиться так, как он хотел.

Например, в Афинах было около пятидесяти праздников,

но выходных у греков не было. Главных праздников было три: Панафинеи, Анфестерии и Дионисии. Великие Панафинеи – торжественный праздник в честь дня рождения Афины Полиады Городской. Проводился один раз в четыре года, в присутствии гостей со всей Эллады. Программа праздника включала факельный бег от алтаря Любви эстафетой к алтарю Афины, окутывание статуи Афины новым покрывалом, которое весь год ткали избранные по жребию афинские девушки, большие состязания для всех (спортивные, конные и музыкальные) и малые для афинян (состязания апобатов (т. е. попеременно бег и состязания колесниц), военные танцы под музыку (пиррихия), состязания в красоте для мужчин (эвандрия), бег с факелами (лампадодромия), состязания кораблей. Наградой была панафилейская амфора с изображением Афины-Воительницы, наполненная оливковым маслом из священных маслин Афины. Кульминацией была торжественная процессия всех афинских граждан на Акрополь, где приносили в жертву Афине гекатомбу (100 голов скота) (рис. 8).

Рис. 8. Афинский акрополь

Не менее популярными и многочисленными были в Древней Греции театральные представления, устраивавшиеся в честь бога виноделия Диониса, на организацию которых афиняне не скупались, считая это проблемой государственного престижа. Ежегодно к этому празднику поэты сочиняли песни, которые исполняли танцоры и хор. За лучшее выступление присуждались призы. Первоначально хоры выступали на рыночных площадях, а позднее для зрелищ был построен открытый театр на склоне Акрополя, неподалеку от храма Диониса. Затем театры на большое количество зрителей, даже по современным понятиям, стали строиться по всей Греции и греческим колониям (рис. 9, рис. 13).

Рис. 9. Эллинистический театр в Каше. Турция

Все театры в Древней Греции строились на открытом воздухе, обычно вмещали огромное количество зрителей (например, афинский театр Диониса был рассчитан на 17 000 человек) и состояли из трех основных частей: оркестры, тэатрона и сены.

Орхестра представляла собой круглую площадку, на которой размещались хор и актеры. Поначалу зрители рассаживались вокруг этой площадки, немного позднее возникли специальные места для публики, которые были расположены на склонах прилегающих к орхестре холмов. Сцена находилась недалеко от орхестры, ее передняя стена – проскений, имела вид колоннады и изображала фасад храма или дворца. На обоих концах сцены имелись боковые пристройки, которые назывались параскениями. В них обычно хранили всякое театральное имущество (рис. 10).

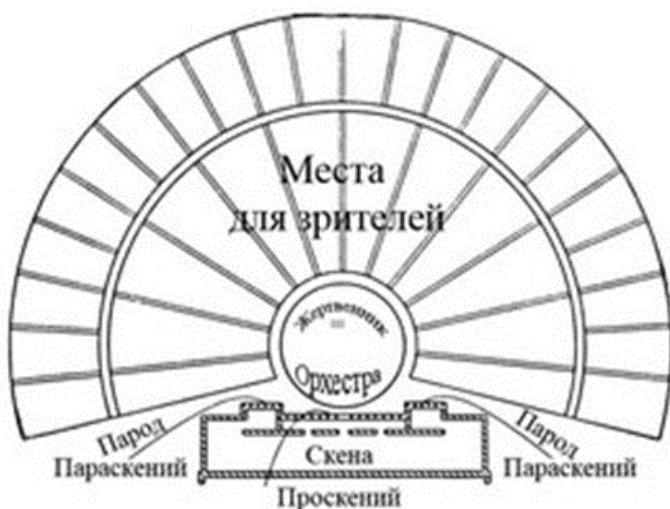

Рис. 10. Схема греческого театра

В некоторых случаях, когда по сюжету пьесы требовалось несколько комнат, использовали параскения. Между сценой и зрительскими местами имелись пароды, представлявшие собой проходы, по которым актеры выходили

на оркестру. В то время актеры играли представления прямо на оркестре перед проскением, потому что никаких сценических площадок еще не было (рис. 11).

Рис. 11. Проскений и сцена греческого театра

Появление масок в древнегреческом театре обусловлено связью с культом бога Диониса. Актер, который играл роль божества, всегда был в маске. В более позднее время в классическом театре маска утратила свое культовое значение. Но с ее помощью актеры могли создавать героические или карикатурно-комедийные образы. Кроме того, исполнение женских ролей мужчинами тоже требовало применения масок. Имелась еще одна причина использования масок – это размеры театра. Если бы актеры не надевали масок, то зрители последних рядов не смогли бы разглядеть их лица (рис. 12).

Рис. 12. Маски греческого театра

В первые годы греческие трагедии представляли только одного актера. Этот актер носил костюм и маску, изображая богов. Это, пожалуй, самая тесная связь между пьесами и религиозными ритуалами, из которых они возникли. Феспис в 520 году до н. э. создал концепцию хора, где актер говорил с лидером хора, а хор только пел и танцевал, не говоря ни слова. Затем актер начинал менять костюмы в сцене, что позволило разделить пьесу на различные эпизоды. Через несколько лет число актеров, допущенных в спектакль, было увеличено до трех. Только к V в. до н. э. в пьесу было допущено еще больше актеров. Все роли в греческих театральные пьесах исполняли мужчины. Женщины не играли в древнегреческих пьесах, и до сих пор спорят о том, приходили ли они вообще смотреть пьесы.

Рис. 13. Античный театр в Таормине. Италия

Праздники в честь бога Диониса – Дионисии, связаны с историей возникновения театра. Великие Дионисии праздновались пять дней, весной и осенью, и включали яркие шествия, сопровождавшиеся культовыми песнями, танцами, драматическими представлениями. Из хоровых песен – дифирамбов богу Дионису и возник жанр трагедии. Трагедия – «песнь козлов» или козлопение – сложился из культовых песен хором мужчин – Сатиров, одетых в козлиные шкуры и сопровождавших актера, изображавшего Диониса. Комедия родилась из песен, полных обрядовой разнузданности и исполнявшихся толпой поселян во время сельских Дионисий. Шествие в этот праздник называлось комос. Комедия – песни во время комоса (рис. 14). Комедия отличалась большой вольностью в выборе выражений и сцен, поэтому на такие праздники не допускались женщины и дети. Комедия эпохи классики была в основном политической.

Главным угощением на древнегреческих праздниках в честь бога виноделия было, конечно, вино. Устраиваемое

пиршество непременно сопровождалось развлекательными программами для участников: появлялись ряженые – буйная свита Диониса: сатиры, вакханки, которых изображали переодетые юноши, веселый пастушеский бог Пан с растрепанными волосами и козлиными ногами. Начинались пляски под звуки флейт и песни.

Рис. 14. Парад «Комос», который начал основную часть Городской Дионисии. Картина Лоуренса Алма-Тадемы «Посвящение Бахусу» (1889).

Кульминацией праздника были драматические состязания, которые продолжались с восхода до заката и к которым в Афинах тщательно готовились. Главным назначением всех подобных праздников было отвлечение участников от повседневной будничной жизни, наполнение их сердец праздничным, радостным настроением. И надо отдать должное афинянам: цель эта достигалась ими с редкой последовательностью.

1.4 Организация досуга у древних римлян

Римская империя имела огромные размеры, поэтому большому числу чиновников, воинов, купцов приходилось много ездить по делам. В результате для их размещения стала

складываться довольно разветвленная сеть постоянных дворов и таверн. Отсюда же берут начало и популярные в современном мире национальные парки и сады.

Своеобразными культурно-досуговыми центрами в Древнем Риме были бани (термы), которые в эпоху империи возникали в качестве огромных сооружений с роскошным внутренним убранством. Тысячи римлян проводили в них свое свободное время: перед купанием на площадках для спортивных упражнений играли в мяч, состязались в беге, борьбе и поднятии тяжестей, затем мылись и плавали в бассейнах. Термы предназначались не только для купания и спортивных тренировок, здесь были так же библиотеки и залы для занятий. Здесь можно было встретиться с друзьями, узнать последние новости, сделать прическу и вкусно поесть. Руины таких бань свидетельствуют о том, что это были громадные здания со сложной системой нагрева и подачи воды (рис. 15).

Рис. 15. Термы Адриана в Тунисе

Римские архитекторы разработали эффективную систему центрального отопления с подогревом пола и стен – гипocaust (hypocaustum). В термах с помощью печи (praefurnium) нагревались вода и воздух, которые затем циркулировали под полом и в полостях стен. При этом использовались двойные покрытия, чтобы пол не был очень горячим. Верхнее покрытие состояло из больших кирпичей, слоя битой глины и основного покрытия. Все это держалось на небольших кирпичных опорах (pilaе), которые сразу размещали в шахматном порядке. В стены были встроены прямоугольные кирпичи, внутри полые (tubuli), которые крепились металлическими скобами. Внутри стены терм были украшены мрамором или оштукатурены.

Рис. 16. Устройство римских терм

Термы обязательно включали в себя несколько помещений:

Apodyteria – гардеробная и раздевалка;

Caldarium (кальдариум) – помещение с сухим теплом высокой температуры, вокруг него располагались парилки и залы для мытья;

Терpidarium (тепидариум) – помещение с сухим теплом средней температуры;

Frigidarium (фригидариум) – помещение с бассейном (часто открытым), наполненным прохладной водой, здесь охлаждались после парилки;

Alipterium – помещение для массажа и натирания маслами (рис. 16).

Посещение терм римляне относили к культурным мероприятиям, поэтому внутренняя обстановка должна была соответствовать этому предназначению. В римских банях всегда было чисто, аккуратно и красиво. Интерьер украшали мозаикой, фресками и скульптурами. Во внешнем дворе разбивались цветущие сады, строились фонтаны, беседки и аллеи для прогулок. Неотъемлемой частью терм были небольшие стадионы, крытые галереи для пробежек и гимнастические залы. Обязательными были также читальные залы, амфитеатры, сцены для представлений и т. п.

Рис. 17 Реконструкция терм в зевгме. Турция

Термы были центрами общественной жизни Рима (рис. 17, рис. 18).

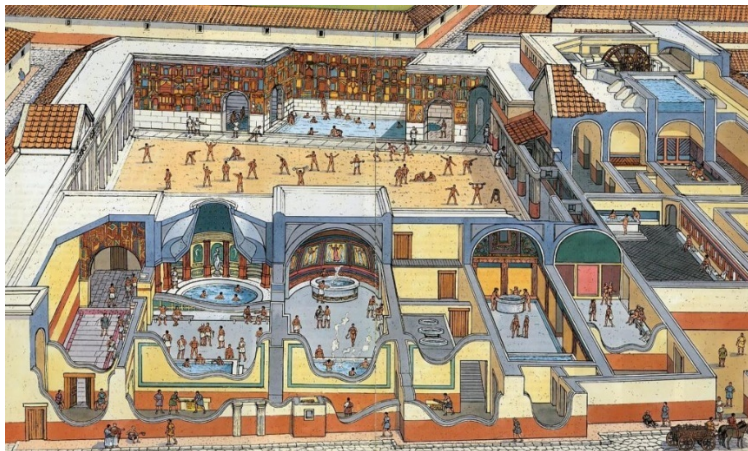

Рис. 18. Устройство римских терм

Нужно сказать, что все комнаты купален в Древнем Риме были просторными, а в общем один комплекс мог занимать площадь до 100 000 квадратных метров. В римской бане всегда было многолюдно и шумно. Помимо нескольких тысяч купающихся, при терме неустанно трудились тысячи рабов (бальнеаторов).

Они поддерживали постоянное функционирование гипocaustа, то есть отопительной системы. Печи топились нефтью и дровами, не допуская дыма. Для бани римского типа характерен принцип купания при горячем воздухе и в теплой воде, что вполне позволяли термы.

Очень любили древние римляне скачки, устраивавшиеся в так называемом цирке, и кровавые гладиаторские бои, для которых строились специальные сооружения – амфитеатры. «Хлеба и зрелищ!» – это была особая политика древнеримских правителей, маскировававшаяся бесплатными

раздачами продовольствия и бесплатными показами разнообразных зрелищ.

Основной причиной возникновения гладиаторских игр являлась территориальная экспансия Древнего Рима и, как следствие, наплыв огромного количества рабов из завоеванных земель. Первоначально пленных убивали. Со временем обряд видоизменился: обреченных на смерть перестали убивать сразу, а заставили их с мечами в руках сражаться около могилы, и, таким образом, погибал слабый, а сильный оставался в живых, вызывая восторг присутствующих.

В 106 г. до н. э. гладиаторские игры вводятся в число публичных зрелищ. Отныне государство возлагает на своих магистратов заботу об их устройении. Гладиаторские игры становятся и в столице, и по всей стране любимейшим зрелищем, и это быстро берут в расчет те, кто хочет выдвинуться. Цезарь в 65 г. до н. э. дал игры, в которых приняли участие 320 пар гладиаторов. Враги его испугались: страшны были не только эти вооруженные молодцы; страшно было то, что роскошные игры стали верным средством приобрести расположение народа и обеспечить себе голоса на выборах.

После того, как гладиаторские бои стали просто развлечением, были основаны школы гладиаторов. 90 % гладиаторов оставались в живых, только 10 % погибали по чистой случайности. Раненым гладиаторам оказывалась очень хорошая медицинская помощь. После одного боя гладиатор получал примерно жалование одного римского солдата за год, а за две победы гладиатор мог позволить себе отдельную комнату в школе гладиаторов и статуэтку для молитв. Гладиаторские бои проводились с участием судьи (рис. 19).

Рис. 19. Гладиаторы. Мозаика в Курионе. Кипр

Сохранились арены гладиаторских боев в различных городах Италии и на территории многих средиземноморских стран (рис. 20, рис. 21).

Рис. 20. Арена в Ниме. Франция

Рис. 21. Арена в Вероне. Италия

Римский театр, как и римская драма, имеет своим образцом театр греческий, хотя в некоторых чертах и отличается от него. В Греции поэты стояли высоко в общественном мнении, им открыты были высшие государственные должности; в Риме поставляли пьесы люди низшего сословия, даже рабы. Согласно с этим низко ценилось и ремесло актера, ниже, нежели звание наездника и гладиатора; звание актера налагало печать бесчестия.

Актерами были обыкновенно рабы и отпущенники. Вообще театр в Риме не имел того высокого серьезного, образовательного, как бы священного характера, каким он долго отличался в Греции.

В Древнем Риме спектакли организовывались в честь важных государственных праздников или же по изъявлению желания знатными гражданами.

Древнеримский театр отличался зрелищностью и торжественностью. Такая грандиозность достигалась путем участия огромного количества статистов, облачавшихся

в яркие костюмы, украшенные настоящими драгоценными камнями. Использовались также настоящие доспехи и разнообразное оружие (рис. 22).

Посещение театра было бесплатное, одинаково свободное для мужчин и женщин, но не для рабов. С целью расположить к себе зрителей или удивить их роскошью и великолепием устроители игр в позднейшее время простирали свои заботы о публике до того, что усыпали театр цветами, кропили в нем ароматными жидкостями, украшали богато золотом. Нерон велел протянуть над зрителями пурпурный покров, усеянный золотыми звездами, с изображением императора на колеснице.

Рис. 22. Римский театр в Малаге. Испания

Таким образом, в Древнем мире труд и развлечение дифференцируются, становясь самостоятельными сферами жизни человека. У представителей широких слоев они еще тесно переплетаются с народной культурой – фольклором, народными праздниками. Досуг знати приобретает

собственные формы, наполняясь новым содержанием. Рождаются профессии, представители которых заняты развлечением богачей в свободное время, а также трудятся в области художественных ремесел, искусства, философии. Появляются специалисты, занятые организацией общественных празднеств и развлечений больших масс людей. Известно, например, о существовании специальных гладиаторских школ, т. е. к проведению всех этих зрелищных мероприятий тщательно готовились.

1.5 Методические рекомендации к организации и примерные темы семинарских занятий по дисциплинам «Социокультурная анимация» и «Гостиничная анимация»

Семинарские занятия рассчитаны на углубленное самостоятельное изучение студентами тем и разделов курса, выработку необходимых умений и навыков и коллективное обсуждение результатов проделанной работы. Они ориентируются на формирование научного и практического интереса к выбранному направлению деятельности, развитие аналитического мышления, креативности, коммуникативной компетентности.

Семинары проходят в форме докладов и дискуссии по предложенным вопросам и темам исследовательских и творческих заданий. После (или в ходе) освоения соответствующего теоретического блока преподаватель разъясняет студентам цели и задачи семинарского занятия, возможные проблемы, предъявляет требования к содержанию и форме докладов и выступлений, рекомендует литературу. Для отражения субъективного характера культурологического знания и стимулирования дискуссии рекомендуется по каждому вопросу представлять два и более доклада

с различными точками зрения или разными аспектами проблемы.

Работа студента на семинаре оценивается по следующим показателям:

1) полнота, логичность, обоснованность, глубина понимания проблемы, доступная и яркая форма изложения материала в докладе и выступлении;

2) дополнения, вопросы и другие формы участия в дискуссии;

3) творческий подход (выполнение творческих и исследовательских заданий и их представление, инициирование оригинальных тем и вопросов, новой литературы при подготовке и обсуждении темы семинара и др.);

4) умение оценивать вынесенные на семинар проблемы с точки зрения профессиональной деятельности (управления, социально-экономического и политического развития).

Для стимулирования активности студентов, выработки навыков публичного обсуждения проблем и принятия решения в условиях коллегиальности, рекомендуется оценка студентами выступлений своих коллег по предложенным критериям. В конце семинара студенты обязательно подводят итог семинара в виде кратких выводов по вынесенным вопросам как в устной, так и в письменной форме.

Семинарские занятия являются необходимой составной частью курса. Поэтому вопросы, обсуждавшиеся на них, выносятся на экзамен.

Практические (семинарские) занятия являются конкретизацией лекционного материала курса и соответствуют основным его темам.

Тема 1. Развитие досуга в первобытном обществе и древнем мире

1. Досуг в первобытном обществе.
2. Олимпийские игры – как массовая форма организации досуга Древней Греции.
3. Появление и развитие греческого театра.
4. Праздники Древней Греции.
5. Таис Афинская и гетеры Древней Греции.
6. Термы как культурно-досуговые центры Древнего Рима.
7. Гладиаторские бои Древнего Рима.
8. Театр в Древнем Риме.
9. Досуг в Древнем Египте.
10. Досуг в Древней Индии.

1.6 Список литературы

1. Аванесова, Г.А. Культурно-досуговая деятельность: Теория и практика организации. Учебное пособие для вузов. – М: Издательство Аспект Пресс, 2006. – 236 с.
2. Гальперина, Т. И. Актерское мастерство в деятельности менеджера туристской анимации : учеб.-метод. пособие рек. науч.-метод. советом РМАТ / Т. И. Гальперина, Рос. междунар. акад. туризма. – М.: РИБ "Турист", 2004. – 118 с.
3. Гальперина, Т. И. Режиссура культурно-досуговых программ в работе менеджеров туристской анимации: учеб. пособие рек. НМС РМАТ / Т. И. Гальперина, Рос. междунар. акад. туризма. – М. : Сов. спорт, 2006. – 164 с.
4. Гальперина, Г.А., Дятлева, Г., Смирнова, Л.Н. Популярная история театра. – М.: Вече, 2012 – 750 с.
5. Гаранин, Н. И. Менеджмент туристской и гостиничной анимации : учеб. пособие по специальности «Менеджмент организации» / Рос. междунар. акад. туризма. – М.: Советский спорт, 2003. – 126 с.

6. Каменец, А. В. Основы культурно-досуговой деятельности: учебник для вузов / А. В. Каменец, И. А. Урмина, Г. В. Заярская; под науч. ред. А. В. Каменца. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2022. – 185 с.
7. Курило, Л.В. Теория и практика анимации : учеб. пособие для вузов рек. Науч.-метод. советом РМАТ. Ч. 1. Теоретические основы туристской анимации / Л.В. Курило, Рос. междунар. акад. туризма. – М.: Сов. спорт, 2006. – 194 с.

Образовательные видео на канале Arzamas

Древняя Греция за 18 минут.

URL: <https://www.youtube.com/watch?v=LJdhEpJ03Ug>

Древний Рим за 20 минут.

URL: <https://www.youtube.com/watch?v=LqB2pZXEfO4>

История игр за 17 минут.

URL: <https://www.youtube.com/watch?v=zj9OVaQJ978>

Как устроена греческая комедия. Из курса «Театр Древней Греции».

URL: <https://www.youtube.com/watch?v=IQMt2jfnz1c&list=PLeNbGOow-rnft6iC88mEgQ6yvxuСрwtAf>

Над кем смеется греческая комедия. Из курса «Театр Древней Греции».

URL: https://www.youtube.com/watch?v=GSCUz1SdNd4&list=PLeNbGOow-rndG8XNGahjoFItSq3IE_hA5&index=12

Как устроена греческая трагедия. Из курса «Театр Древней Греции».

URL: https://www.youtube.com/watch?v=HZ0QeDdckco&list=PLeNbGOow-rndG8XNGahjoFItSq3IE_hA5&index=14

Почему на трагедии не надо плакать. Из курса «Театр Древней Греции».

URL: https://www.youtube.com/watch?v=U9G_K9dFY-w&list=PLeNbGOow-rndG8XNGahjoFIItSq3IE_hA5&index=15

Главная греческая трагедия. Из курса «Театр Древней Греции». URL: https://www.youtube.com/watch?v=-VXC7bDrqZk&list=PLeNbGOow-rndG8XNGahjoFIItSq3IE_hA5&index=16

РАЗДЕЛ II ДОСУГ В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

2.1 Досуг в мусульманском мире

Варварские народы, заполнявшие территорию Западной Европы на протяжении I тысячелетия н. э., не сразу освоили достижения античной культуры. Поначалу научно-философское наследие Древнего мира было востребовано в арабо-мусульманских странах Ближнего Востока, которые в IX-XI вв. переживали расцвет. Сохраняя многие устои народных и языческих традиций, арабо-мусульманское общество одновременно проявляло способность к динамичному развитию.

В досуговых занятиях представителей мусульманского мира Ближнего Востока смешивались обычаи разных народов и религиозных традиций. Так, в Египте трижды отмечались новогодние праздники: весной – персидский, в августе – коптский, а начало мусульманского года было скользящим и переносилось каждый год. В мусульманском обществе христианские праздники признавались и частично отмечались.

Ближневосточная традиция требовала наличия в городах общественных бань, что было продолжением обычаев греко-римского мира. Мужчины увлекались охотой, бегами (существовали ипподромы), состязаниями в стрельбе из лука. Иногда богатые люди держали домашние зверинцы, приглашая гостей, например, на бой слона со львом.

Живописи, театра в мусульманском обществе не существовало в силу религиозных запретов. Вместе с тем во многих городах развивалась книжная миниатюра, а в некоторых регионах разыгрывали спектакли театра теней.

Из всех видов изобразительного искусства ислама (архитектурный декор, изображения на металле, керамике,

текстиле) книжная миниатюра, пожалуй, самый известный. Она формировалась под влиянием искусства дворцовых стенных росписей Сирии, Египта, Ирака, Ирана, Средней Азии, Закавказья. Наличие миниатюр резко повышало цену книги. Оплатить роскошно выполненную рукопись могли только представители элиты. Они же и выступали главными заказчиками (рис. 23).

Рис. 23. Сражение Варки с Раби. Миниатюра из манускрипта Аййуки «Варка и Гулшах». Конец XII – начало XIII века.
Торкарı Sarayı Müzesi

Таким образом, арабо-мусульманский мир того периода в целом демонстрировал расширение определенных форм досуговой деятельности, обогащение их содержания. Одновременно религиозные запреты вели к исчезновению других видов общественного досуга, которые существовали в античные времена.

2.2 Досуг в Западной Европе

В средневековый период в Западной Европе важнейшие стороны общественной и личной жизни, как и в арабо-мусульманском мире, приобретали духовное наполнение,

строго регламентировались религией и контролировались церковью. Так, в христианском мире жестко предписывались дни труда, и дни, свободные от работы (воскресенье и христианские праздники).

Были своеобразные «организаторы досуга» и артисты и в средневековье. Эти люди, благодаря церковной пропаганде, вызывали у средневековых жителей страх и восхищение одновременно. Церковь разрешала христианам смотреть театральные представления только с библейскими сюжетами. Уличных певцов и артистов, устраивавших представления на другие темы, церковь проклинала, обещая им вечные муки на том свете. Объяснение столь большой неприязни церковных служителей к бродячим артистам скрывалось в стойком убеждении, что люди, умевшие с помощью масок, кукол и других приспособлений перевоплощаться, были сродни Дьяволу (рис. 24).

Рис. 24. Средневековые артисты

Несмотря на все запреты трубадуры, жонглеры, шуты и другие бродячие артисты пользовались в те времена большой популярностью. Жизнь средневекового человека, заключенного в неприступных замках, редко покидавшего родной дом, была достаточно скучной и безрадостной, поэтому появление бродячих артистов всегда было праздником.

Существовало несколько видов представлений. Мистерия – на сцене играли актеры-любители из ремесленного люда и разыгрывали истории из Библии. Миракль – сюжеты о перевоспитывавшихся грешниках. Основой миракля были апокрифические евангелия, агиография, рыцарские романы (рис. 25).

Рис. 25. Танец «диких людей». Миниатюра из «Хроник» Жана Фруассара. 1470–1472 гг.

В Англии миракли ставились обычно членами ремесленных цехов в честь своих патронов. Во Франции они были популярны в среде участников пюи – городских объединений для совместной благочестивой деятельности, музицирования и поэтических состязаний. Сюжетом мистерии, как правило, были страсти Христовы, ожидание Спасителя, жития святых. Моралите – нечто среднее между религиозным и комическим театром. В аллегорической форме в них показывалась борьба добра и зла в мире и в человеке. Исходом этой борьбы было спасение или гибель души. На основе их возник средневековый фарс (буквально фарш, начинка). Это самый популярный жанр средневековой драмы, небольшие комические пьесы бытового содержания.

Ремесло уличных циркачей было очень сложным. В книге Гиро де Колансона «Поучения жонглеру» известный трубадур приводит перечень необходимых навыков средневекового артиста: игра на нескольких музыкальных инструментах, жонглирование фруктами при помощи ножей, дрессировка собаки, разыгрывание потешных представлений, ходьба по канату и многое другое.

Наиболее привилегированными среди артистов того времени были трубадуры – поэты, исполнявшие свои стихи под музыкальный аккомпанемент. Песни, сочиненные трубадурами позже начинали исполнять бродячие певцы, которые, как правило, для привлечения внимания зрителей, чередовали исполнение песен с жонглированием и фокусами, за что их и называли жонглерами.

Очень любили средневековые обитатели цирковые номера с дрессированными животными: собаками, кошками и особенно обезьянами, которых считали человеческим

отражением. Не менее популярными среди бродячих артистов были шуты и мимы, беспощадно высмеивающие всевозможные человеческие пороки и нелепые поступки.

Средневековая знать увлекалась охотой и конными скачками, к которым детей приучали уже в 10–12 лет. Для более успешного усвоения знаний писали даже специальные руководства по охоте на зайца, оленя, кабана, по сигналам охотничьего рожка, по выслеживанию и разделке дичи, уходу за гончими (рис. 26).

Рис. 26. Охота в Средневековье

Модным увлечением средневековья были игры в карты, на которых до нашего времени сохранилось изображение дам и рыцарей в средневековых костюмах. Кроме игры в карты,

распространенной среди знати была игра в шахматы, простонародье же больше увлекалось игрой в кости (рис. 27).

Рис. 27. Женщина играет в шахматы с королем Германии Отто IV.
Первая половина XIV в.

Несмотря на многие ограничения, даже в жестокие времена средневековья устраивались шумные праздники, соревнования и, конечно, знаменитые рыцарские турниры. Многие средневековые праздники в городах Европы дошли до наших дней.

Турнирами назывались военные состязания, которые происходили на специально устроенной арене, окруженной местами для зрителей. Место проведения турниров выбиралось наиболее людное, чаще всего около больших городов, чтобы можно было привлечь большее количество зрителей. Обычно турниры назначались по какому-нибудь

особенно торжественному случаю. На такие состязания съезжалось очень много народа: участники, знатные и почетные гости, прекрасные дамы, артисты, поэты и просто любопытствующие. Участвовали иногда целые отряды, а иногда пары рыцарей или оруженосцев.

«Отцом» турнира называют Жоффруа де Прейли (ум. в 1066 г.). Он написал правила для первых турниров. Интересно, что Жоффруа де Прейли был убит на турнире, для которого сам же написал правила. Назначение турнира – демонстрация боевых качеств рыцарей, составлявших главную военную силу Средневековья (рис. 28).

Рис. 28. Рыцарский турнир

Рыцарские турниры служили своеобразной тренировкой перед настоящими боями, поэтому на них разрешалось использовать только копья с закругленными концами и затупленные мечи, чтобы наносимые ими удары не представляли серьезной опасности для жизни. Нельзя было наносить удары в лицо противнику, по его седлу и лошади, а также нападать на него со спины.

Несмотря на все эти предосторожности, несчастные случаи были не такими уж редкими, случались и трагические исходы, хотя турниры проводились по тщательно разработанным правилам, строго определявшим критерии отбора участников и правила их поведения.

Допуск на турнир для участия давал герольд, который тщательно проверял знатность рода и заслуги участника. Герольды же отработывали программу проведения праздника и непременно знакомили с ней потенциальных участников и гостей не меньше чем за месяц до проведения турнира. По сути, герольды являлись своеобразными менеджерами на подобных мероприятиях, поскольку занимались их организацией и контролем за соблюдением правил и регламента.

Турнир продолжался несколько дней, в течение которых могли быть разыграны различные «стандартные ситуации» битвы: атака бастиона, взятие приступом вала, защита моста через реку. По условиям турнира победители могли брать соперников в плен, забирать их коней и оружие, получать выкуп. Позже излюбленным состязанием стал рыцарский поединок один на один, когда два соперника в полном вооружении старались свалить друг друга с коня, используя щит и копьё.

Турниры обычно устраивались королем либо баронами, крупными сеньорами по особенно торжественным случаям: в честь браков королей, принцев крови, в связи с рождением наследников, заключением мира и т. д. На турниры собирались рыцари со всех концов Европы. Он происходил публично, при широком стечении феодальной знати и простонародья.

Для турнира избиралось подходящее место вблизи большого города, так называемое «ристалище». Ристалище

имело четырехугольную форму и было обнесено деревянным барьером. Рядом воздвигали скамейки, ложи, палатки для зрителей. Ход турнира регламентировался особым кодексом, за соблюдением которого следили герольды, они называли имена участников и условия турнира.

Награждали рыцаря за победу золотом, драгоценностями или боевым конем с полным вооружением. Одним из самых волнующих моментов на рыцарском турнире был выбор «дамы сердца» победителем. После этого начинался грандиозный пир, на котором выступали съехавшиеся на турнир артисты и поэты (рис. 29).

Рис. 29. Выбор дамы сердца на рыцарском турнире

Турниры прекратились в XVI веке, когда рыцарская конница утратила свое значение и была вытеснена пехотой стрелков, вербовавшихся из горожан и крестьян. Формальным

поводом для запрета турниров стал несчастный случай, произошедший в 1559 год на турнире в честь мирных договоров Франции с Испанией и Савойей, когда граф Монтгомери смертельно ранил короля Генриха II обломком копья, который попал в глаз.

В Средние века на массовых праздниках были и другие развлечения, которые объединяли целые сословия, широкие слои жителей Западной Европы: подвижные игры (хождение на ходулях, катание на качелях и др.), состязания (борьба, перетягивание каната, метание камней и др.). Популярны были петушиные бои. Зимой жители северных регионов Европы катались по льду на коньках. Среди множества военных игр были даже пародии горожан на рыцарские турниры.

Средневековое общество, разделенное на сословия, слабо связанные между собой в повседневном существовании, сплачивалось в период массового праздника (рис. 30).

Рис. 30. Праздник в средневековом городе

В позднесредневековом обществе сформировался масленичный фестиваль с карнавальными процессиями (карнавал). Карнавальное шествие тяготело к стилизованной и пышной театрализации праздничных сторон жизни. По ходу шествий исполняли фарсы, показывали живые картины; шуточные пантомимы сочетались с разговорными сатирическими пьесками.

В XII в. регистрируются первые упоминания о городском «народно-религиозном» Празднике дураков и (входящем в него) Празднике Осла, которые рассматриваются историками как предшественники позднейших карнавалов (рис. 31).

Рис. 31. День дурака

В разных странах Европы этот фестиваль проводили в разное время (но чаще всего – зимой, во второй половине декабря, незадолго до Рождества либо после него). Главой праздника назначался Лорд Бездарный Правитель – он же затем возглавлял рождественские увеселения. Церемонии и миниатюры Праздника дураков пародировали царившие в то время государственные и церковные порядки, но в этот день на сатиру и «критику» смотрели сквозь пальцы. Наиболее

популярны Праздники дураков (и их аналоги – скажем, День ослов) были в Англии, Франции и Шотландии. Например, знаменитая сцена появления Квазимодо из романа «Собор Парижской богородицы» происходит именно во время Праздника дураков, проходящего в Париже.

Первые карнавалы появились в Италии – Венецианский карнавал, где раньше всего появились большие независимые города. Затем появились карнавалы во Франции, позже всего – в Германии: Майнце, Дюссельдорфе и Кельне.

Происхождение слова «карнавал» однозначно не выяснено, предполагается связь либо с итальянским словом «carne» (мясо), либо с «carnus» (повозка).

Таким образом, в суровое средневековье досуг тоже был продуманным и организованным. Пышные зрелища и развлечения в городах и крупных поселениях помогали организовывать торговые, ремесленные и религиозные гильдии. Большие средства тратились на театральные представления, мистерии, храмовые праздники.

2.3 Примерные темы семинарских занятий по дисциплинам «Социокультурная анимация» и «Гостиничная анимация»

Тема 2. Развитие досуга в Средневековье

1. Средневековые праздники Европы.
2. Досуговая деятельность на Арабском Востоке.
3. Трубадуры – артисты Средневековья.
4. Мистерии и миракли Средневековья.
5. Рыцарские турниры.
6. Охота в Средневековье.
7. Праздники гильдий в средневековых городах.
8. Карнавалы Средневековья.
9. Ярмарки Средневековья.
10. Средневековые игры.

2.4 Список литературы

1. Аванесова, Г.А. Культурно-досуговая деятельность: Теория и практика организации. Учебное пособие для вузов – Издательство Аспект Пресс, 2006. – 236 с.
2. Гальперина, Т. И. Актерское мастерство в деятельности менеджера туристской анимации : учеб.-метод. пособие рек. науч.-метод. советом РМАТ / Т. И. Гальперина, Рос. междунар. акад. туризма. – М. : РИБ «Турист», 2004. – 118 с.
3. Бойцов, М. А. Величие и смирение. Очерки политического символизма в средневековой Европе. – М. : РОССПЭН, 2009. – 550 с.
4. Виолле-ле-Дюк, Э. Э. Жизнь и развлечения в Средние века. – М., 1997. – 337 с.
5. Иванов, К. А. Средневековый город и его обитатели. – СПб.: Изд-во тов-ва Петербургский учебный магазин, 1900. – 126 с.
6. Крылова, Ю. П. Город в средневековой цивилизации Западной Европы. Т. 3. Человек внутри городских стен. – Формы общественных связей, 2000. – 378 с.
7. Пауэр, Э. Люди Средневековья. – М.: ЗАО Издательство Центрполиграф, 2010 – 223 с.
8. Петрушенко, Л. А. Повседневная жизнь средневековой Европы. – М.: Молодая гвардия, 2012. – 368 с.
9. Фоссье, Р. Люди Средневековья. – СПб.: Евразия, 2010. – 352 с.
10. Ястребицкая, А. Л. Средневековая культура и город в новой исторической науке : Учеб. пособие / А. Л. Ястребицкая. – М. : Интерпракс, 1995. – 412 с.

РАЗДЕЛ III ДОСУГ В НОВОЕ ВРЕМЯ И В XX – XXI ВЕКАХ

3.1 Досуг в Новое время

В этот период в духовном пространстве Запада постепенно утрачивается лидерская роль христианской религии. Ренессансное мировоззрение, не отказываясь поначалу от христианских взглядов на мир, постепенно акцентирует внимание на активности человека, на его возможности познавать и переделывать окружающий мир. Вновь возродились гуманистические идеалы, восславляющие Человека в образах искусства.

На почве средневекового фарса вырос карнавал эпохи итальянского Возрождения. Первое упоминание карнавала в Венеции относится к 1094 г., хотя до XIII–XIV вв. масок на карнавалах не носили. В 1162 г. в честь победы над патриархом Аквилеи началось народное гуляние на площади Сан-Марко. Предположительно с того времени карнавал стал ежегодным. В XVIII в. венецианский карнавал пришел в упадок (рис. 32).

Рис. 32. Венецианский карнавал

Ношение масок было очень популярно некоторое время; венецианцы носили их полгода – с августа до Великого поста. В связи с увеличением количества притонов маски были запрещены Советом десяти в 1703 г., однако на следующий год решение отменили.

Маски приблизительно можно подразделить на два вида. Маски первого вида – это варианты масок итальянской комедии дель арте (комедии масок) – особого вида уличного театрального представления итальянского Возрождения, возникшего в середине XVI в. К ним относятся Арлекин, Коломбина, Педролينو, Пульчинелла, Пьеро, Бригелла, Дзанни и другие персонажи, каждый из которых отличался определенным характером, стилем поведения и манерой одеваться (рис. 33).

Рис. 33. Маски Арлекино и Пьеро

Ко второму виду относят классические маски (не связанные с театром) – это Баута, Венецианская дама, Моретта, Кот, Доктор Чумы и Вольто. Бауту носили представители обоих полов (рис. 34). Белая, с суженным книзу профилем и глубокими глазными прорезями, она удлиняла лицо и позволяла есть и пить, не снимая ее. Из-за своеобразной формы даже голос человека менялся, добавляя

анонимности и способствуя безудержному флирту. Вольто переводится с итальянского как «лицо» – и действительно, эта маска, известная так же как «Гражданин», следовала форме человеческого лица, практически полностью скрывая его.

Рис. 34. Маски Баута

Моретта представляет собой черную бархатную маску овальной формы. Ее носили только женщины, причем удерживали, зажимая зубами специальный крепеж с внутренней стороны маски. Конечно, они уже не могли разговаривать, поэтому моретте дали еще одно название: немая служанка (рис. 35).

Рис. 35. Моретта

Чумной доктор – странная маска со стеклянными глазами и длинным полым клювом. В разгар эпидемий доктора надевали подобные маски для того, чтобы не заразиться от пациентов. Они предусмотрительно закладывали в клювообразный нос пряные травы и ароматические масла, которые, как тогда думали, могли защитить их от страшной болезни и трупных запахов (рис. 36).

Рис. 36. Маска чумного доктора

В Италии приобретает популярность театр масок или комедия дель арте (искусная комедия). Спектакли основывались на размытом сюжете, который не прописывался детально. Актеры знали сценарий в общих чертах и сочиняли реплики на ходу. В таком театре идея пьесы шла не только от автора сценария, но и от артистов, которые в значительной степени влияли на ход развития сюжета (рис. 37).

Театр просуществовал с середины XVI до конца XVIII в., оказав при этом значительное воздействие на дальнейшее развитие западноевропейского драматического театра. Труппы, игравшие комедии масок, были первыми в Европе профессиональными театральными труппами, где закладывались основы актерского мастерства.

Рис. 37. Герои комедии дель арте

Чаще всего в центре событий была история молодых влюбленных (Innamorati). Их счастьем постоянно кто-то мешал: родители, супруг или иной злодей. Влюбленные обращались за помощью к дзанни – слугам. Они придумывали хитроумный план и помогали несчастным. В комедии дель арте часто случались супружеские измены и предательства (рис. 38).

В перерывах между сценами актеры разыгрывали заранее отрепетированные лацци – шутки с элементами акробатики и мимических движений. Они не влияли на развитие сюжета, их использовали для того, чтобы развлечь зрителей.

Неспроста у комедии дель арте есть второе название – актеры действительно носили маски. Они знали о своих персонажах все, поэтому спокойно надевали личину определенного героя и импровизировали. Каждый актер играл определенную роль и носил одну маску всю жизнь.

Рис. 38. Комедия дель арте на сцене Александринского театра

Рассмотрим самые популярные маски. Арлекин – он беден, что подтверждает его яркий костюм с ромбическим узором, словно все его одеяние состоит из заплаток. Пульчинелла носит свободную белую одежду и остроконечную шляпу. Своим видом он может напоминать грустного Пьеро, однако внешне выделяется своим горбом и черной маской с клювом. Пьеро меланхоличен и наивен. Носит белую одежду с длинными рукавами и пудрит лицо, иногда к образу добавляется слезинка. Бригелла носит черную маску с усами и бородой. Он надевает белый костюм, желтые ботинки и носит за спиной кинжал.

В Англии эпоха Возрождения связана с Шекспиром. Еще до середины XVI в. в Лондоне не существовало специальных зданий для спектаклей, а актеры были бродягами. Они выступали то в гостиничных дворах, то в дворцовых залах – в общем, где придется.

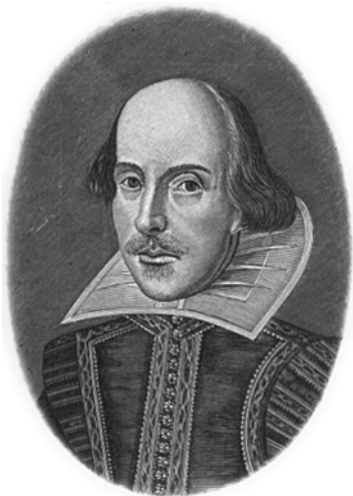

Рис. 39. Единственное известное достоверное изображение Шекспира – гравюра из посмертного «Первого фолио» (1623 г.) работы Мартина Друшауга

В 1558 г. Елизавета I приходит к власти и издает указ о том, что бродячие актеры теперь должны обязательно стать участниками труппы под покровительством знатных людей. По этой причине актерский коллектив, в который входил Шекспир (рис. 39.), стал называться «слуги лорда-камергера».

Постепенно появляются постоянные здания для спектаклей. Первым из них становится «The Theatre», который построил Джеймс Бербедж в 1576 г. Это действительно важное событие для театра Англии – теперь у актеров появилось место, где они могут ежедневно давать спектакли. Однако время от времени монархи приглашали их выступать в дворцовых залах.

Строительство театров продолжается, в 1599 г. слуги лорда-камергера объединяют свои пай и строят «Глобус» (рис. 40). Такая складчина была распространена в Англии эпохи Возрождения. Однако был еще один вариант построить зрелищное предприятие – богатый антрепренер возводил развлекательное учреждение и единолично владел им. В конце XVI – начале XVII вв. все театры Лондона строились исключительно за чертой города, то есть на восточном берегу

Темзы. Это вызвано тем, что городской совет считал развлекательные учреждения чрезвычайно шумными источниками заразы.

Рис. 40. Театр «Глобус»

«Глобус» и остальные публичные театры выглядели как круглые или восьмигранные башни. Внутри была овальная площадка, на которой располагалась сцена на высоких подмостках. Вокруг нее было пространство для бедных зрителей, которые смотрели спектакли стоя. Представители более богатых сословий располагались в ложах или галереях, которые находились на втором и третьем ярусе с внутренней стороны театра. Некоторые зрители могли сидеть на самой сцене за дополнительную плату (рис. 41).

Сцена находилась на подмостках, из которых в зависимости от сюжета появлялись привидения (вспоминаем Гамлета и дух его отца). Этот помост также подразумевал ад, куда попадали грешники. Сама сцена интерпретировалась как земная жизнь, а балкончик над ней – небеса. Позади помоста располагались двери и лоджия. Они также использовались для мизансцен, например, когда Ромео приходит к балкону

Джюльетты. Еще одной особенностью общественных театров является отсутствие крыши. Актеры всегда выступали днем (примерно в 12-13 часов), потому что им требовалось естественное освещение.

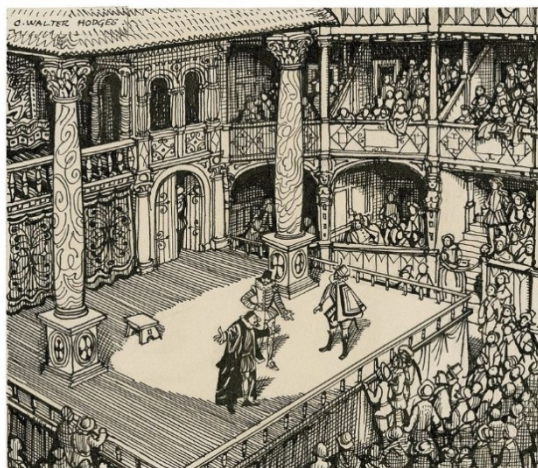

Рис. 41. Мизансцена в театре «Глобус»

Шекспировский театр был очень условным. Успех постановки зависел, в том числе, и от воображения зрителей. Поэтому драматурги и труппа старались помочь публике погрузиться в мир пьесы. Для того, чтобы зрители поняли, что действие в спектакле происходит ночью, актеры ходили по сцене с зажженными факелами или говорили о времени суток. Также стоит отметить важный факт: актрис в английском театре не было из-за религии. Все женские роли играли мужчины, как и мужские.

На смену Ренессансу пришел классицизм. По-прежнему на сцену перед спектаклем выходит «оратор труппы» и анонсирует пьесу. Одним из знаменитых ораторов был Жан-Батист Мольер. С его именем связана эпоха классицизма. Он является автором «высокой комедии».

Рис. 42. Портрет Мольера кисти Никола Миньяра. 1656 г.

В своих комедиях Ж.-Б. Мольер высмеивал сословные предрассудки дворян и ограниченность формирующейся буржуазии («Смешные жеманницы», «Ученые женщины», «Брак поневоле», «Мещанин во дворянстве», «Мнимый больной» и др.) (рис. 42).

Век Просвещения сближает театр с жизнью. Публика театров XVIII в. стала куда более демократичной. В партере устанавливались простые скамьи для горожан. Раек заполняли слуги, студенты и мелкий ремесленный люд. Во время спектаклей зрители вели себя весьма активно, оживленно реагируя на то, что показывалось на сцене.

В создании театра просветителей выдающуюся роль играли писатели-драматурги и теоретики театра: Вольтер и Дидро во Франции и Лессинг – в Германии. Создавая новый репертуар и новаторские принципы сценического искусства, они противопоставляли их оторванному от народа великосветскому театру классицизма. Благодаря просветителям в Англии и Франции, а также в Германии и Италии развился новый буржуазно-демократический театр. Его отличительной чертой была острая постановка общественных вопросов, критика отжившего феодального режима.

XVIII в. дал мировой культуре таких замечательных

художников и теоретиков искусства театра, как Шеридан – в Англии, Вольтер, Дидро, Бомарше – во Франции, Лессинг, Гете, Шиллер – в Германии, Гольдони – в Италии.

Театр становится театром новых героев – это молодые, энергичные персонажи. Эта эпоха связана с именем Карло Гольдони, написавшего пьесу «Слуга двух господ». Он создал новую комедию характеров. Вместо импровизации в основу спектакля был положен литературный текст.

Еще одним талантливым драматургом был Карло Гоцци (1720–1806). Стремясь противопоставить комедиям Гольдони свой репертуар, Гоцци развивал жанр театральной сказки (рис. 43).

Рис. 43. А. Лонги. Портрет Карло Гольдони

Таковы его пьесы «Любовь к трем апельсинам», «Король-Олень», знаменитая «Принцесса Турандот», «Женщина-змея» и другие. Благодаря богатой иронии и сочному юмору талантливые сказки для сцены Гоцци пользуются успехом и в наши дни (рис. 44).

Рис. 44. Афиша премьерного представления оперы «Турандот» в 1926 г.

Во Франции философ-просветитель Вольтер, обращаясь в своей драматургии к животрепещущим общественным вопросам и обличая деспотизм, продолжал развивать жанр трагедии. Одновременно на французской сцене поддерживалась комедийно-сатирическая традиция. Так, Лесаж (1668–1747 гг.) в комедии «Тюркаре» критиковал не только разлагавшееся дворянство, но и ростовщическую буржуазию. Другой просветитель и драматург – Дени Дидро (1713–1784 гг.) защищал правду и естественность на сцене. Кроме ряда пьес («Побочный сын», «Отец семейства» и др.), Дидро написал трактат «Парадокс об актере», где развил теорию актерского искусства.

В просветительской, бунтарской, революционной литературе Франции XVIII столетия комедии Бомарше заняли одно из главных мест по силе влияния на массы.

В комедии «Севильский цирюльник» Бомарше вывел впервые образ находчивого плебея Фигаро, простого слуги, неутомимого обличителя феодальных порядков. Во второй его комедии – «Женитьба Фигаро» в конфликте с дворянином ловкий Фигаро выходит победителем. Никогда еще с французской сцены не раздавались такие дерзкие речи о существовавшем общественном режиме (рис. 45).

Рис. 45. «Женитьба Фигаро». Мариинский театр.
Санкт-Петербург.

В центре обеих комедий – деятельный, остроумный человек из народа, борьба которого за свое личное и гражданское достоинство была ярким проявлением критического отношения масс к социальному произволу, моральной распущенности дворянского общества в канун революции. Комедии Бомарше обладали огромной силой сатирического обличения, ярким оптимизмом, революционным темпераментом.

Каждое из сословий по-своему проводило досуг. Особенно разнообразным была жизнь при дворах правителей.

В XVI–XVII вв. сформировался своеобразный стиль, который распространялся далеко за пределы узкого круга приближенных к правителю лиц. Феодалные междоусобицы уступили место дуэлям и бесконечным интригам в погоне за королевскими милостями. Виды развлечений знати: охота, игра в гольф и неторопливые прогулки в хорошо упорядоченных парках.

Одним из первых парков, специально построенных для общественного пользования, считается Биркенхед в Ливерпуле. Он был открыт в 1847 г. Парк планировался как место, где уставший горожанин мог бы поправить физическое и психическое здоровье (рис. 46).

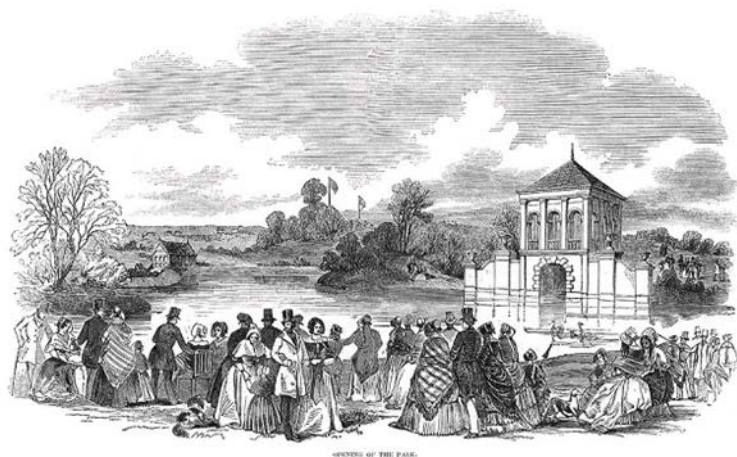

Рис. 46. Открытие парка Биркенхед, 1847 г.

Ньюйоркцы хотели парк для прогулок, подобный Гайд-парку в Лондоне или Булонскому лесу в Париже. И 21 июля 1853 г. законодательный орган штата Нью-Йорк утвердил закон об отводе более 750 акров земли в центре острова Манхэттен для создания первого крупного ландшафтного общественного парка Америки, вскоре его назвали «Центральным парком».

Строительство парка продолжалось с 1858 по 1873 год, когда он был официально открыт. В первые годы посетителями парка в основном были состоятельные жители города, имевшие не только свободное время, но и запряженные лошадьми кареты для прогулок. Несколько более оживленными выглядели воскресные дни, когда часть посетителей приходила пешком, чтобы не только насладиться природой, но также покататься на коньках или лодках. В парке можно было взять лодку, карету в аренду.

Архитекторы предложили создать парк в английском стиле, с большим количеством виляющих дорожек, садов, холмов и водоемов. Этот парк должен был объединить все слои населения – и высшее общество, и средний класс, и рабочих, и городских бедняков. Тогда в парки и сады Нью-Йорка доступ был только у состоятельных граждан.

Рис. 47. Центральный парк Нью-Йорка. 2019 г.

Таким образом, Центральный парк должен был стать воплощением демократических принципов и свобод. Например, пешеходные дорожки, по которым должны были прогуливаться низшие слои общества, и дорог для конных экипажей состоятельных граждан прокладывались параллельно. А в центре парка проектировалась широкая пешеходная зона со скамейками и местами для уличных представлений, это тоже должно было послужить смешению людей разных классов (рис. 47).

В придворном обществе раннего Нового времени заметную роль стали играть женщины. Статус женщины при дворе означал очень много, нередко род него зависело положение мужчины в обществе. Придворная жизнь требовало изысканных манер. Именно поэтому чрезвычайно популярными стали книги об этикете. Естественность уступила место утонченности.

Светские дамы соревновались между собой, принимая влиятельных гостей. Они стремились поразить их изысканной едой, танцами, пением, музыкой, театрализованными сценами. Постепенно модными стали балет и музыкальные представления, предвестники оперы. Знать и богатые горожане открывали художественные салоны.

Салоны, встречи избранных персон в частных особняках вошли в моду в XVIII в. и процветали до конца XIX в. Подобные собрания начали проводиться еще в XVI в. В Италии и постепенно распространились по всей Европе.

Хозяйка салона представляла собой единовластную царицу маленького государства. Ее влияние устанавливалось связями, богатством или удачей.

Маркиза дю Деффан в своем салоне могла

демонстрировать роскошь обстановки, мадам де Тансен близко знала кардиналов, маршалов, президентов парламента и лейтенантов полиции. Мадам Жоффрен, происходившая из буржуазии, была обязана своей ролью в обществе своему богатству, мадам де Ламбер привлекала изысканностью, мадемуазель Лепинасс – своим шармом.

Один из самых знаменитых салонов собирался у Марии Терезы Жоффрен. Она покровительствовала художникам, литераторам, ученым, переписывалась с некоторыми монархами (в том числе и Екатериной Великой) (рис. 48, рис. 49).

Рис. 48. Ж. Натье.
Портрет госпожи Жоффрен

Рис. 49. А. Лемонье. Салон мадам Жоффрен

С наступлением периода Просвещения роль религии еще более снижается и окончательно утверждается общественная вера в силу научных знаний, в необходимость развития каждого человека по пути профессионализма, образования, внутреннего совершенствования. Идеи Просвещения способствовали тому, что в западных странах более динамично начинает повышаться уровень грамотности.

Курорты с минеральными водами столь популярные в Древнем Риме в Новое время получают новый виток развития. Одним из самых известных курортных городов Великобритании был Бат (Bath), расположенный на реке Эйвон в юго-западной части Англии. Горячие источники на территории современного Бата были известны еще до прихода на эту землю римских легионеров. После древние римляне основали здесь курорт и назвали здешние воды *Aquae Salis*, в дальнейшем саксы называли это место *Nat Bathun* («горячее купанье»). Нынешнее название курорта переводится с английского как «баня» (рис. 50).

Рис. 50. Бат. Великобритания

В Средние века город был известен как один из центров ткацкого производства, здешние ткани успешно конкурировали с фламандскими. Своим вторым рождением – уже в качестве модного курорта в XVIII в. – город в значительной степени обязан Ричарду Нэшу, которому принадлежала земля самого Бата и его округа. Благодаря Нэшу Бат довольно быстро стал модным курортом, сюда каждый сезон съезжались не только англичане, но и иностранцы. День отдыхающих начинался с купания в бассейне со знаменитыми горячими водами. Дамы заходили в него в закрытых купальных костюмах, с париками на голове, а к руке у них была привязана ленточкой небольшая деревянная подставка, на которой лежали носовой платок, табакерка или цветок. После обеда прогуливались, вечером шли на бал или с визитами.

Под наблюдением Ральфа Аллена и двух Джонов Вудов (отца и сына) Бат обращен в витрину входившего тогда в моду палладианства. Каждое лето на протяжении второй половины XVIII и большей части XIX века Бат служил неофициальной столицей британской общественной жизни, поскольку именно сюда перемещались аристократия и знаменитости.

Бат и его развлечения очень часто описываются в романах английских писателей. Таких как Джейн Остин. Уильям Теккерей, Чарльз Диккенс.

В Бате сейчас действует Центр Джейн Остин, который проводит ежегодный фестиваль Джейн Остин в Бате в сентябре. В течение десяти дней проводится более восьмидесяти событий, в том числе всемирно известный, попавший в книгу рекордов Гиннеса костюмированный парад эпохи Регентства (рис. 51).

Рис. 51. Центр Джейн Остин в Бате

Свой досуг отдыхающие в Бате проводили в Зале для собраний (the Assembly Rooms) (рис. 52). Это здание предназначалось для общественных мероприятий. Тут проводились балы, маскарады, концерты, выставки, публичные чтения и прочие развлекательные мероприятия. С Ассембли-Румс в Бате связана большая часть британской культуры: множество литературных ассоциаций, упоминаний в книгах и фильмах, тут побывали многие исторические личности.

В Бате проходил основной летний светский сезон в Англии, поэтому Ассембли-Румс тут были большие и считались лучшими в стране. Здание построено в 1771 г., спланировал его знаменитый архитектор Джон Вуд-младший.

Рис. 52. Бат. Зал для собраний Assembly Rooms

Снаружи это элегантное здание в георгианском стиле, украшенное пышным портиком в греческих традициях. Внутри здание разделено на четыре помещения: Бальный зал на 500 человек, Чайную комнату, Восьмиугольную комнату и Карточную комнату. Залы размещены один за другим в форме подковы. Все они пустые, и так исходно и было задумано: помещения предназначались в основном для прогулок и танцев, поэтому из постоянной мебели тут полагался только ряд стульев вдоль стен. При надобности ставили переносные столы для карт и чайного буфета (пить чай часто тоже предлагалось стоя).

Для курортной публики в Бате было также организовано несколько публичных садов – Парадные сады, сады Сиднея, Генриетта парк, Королевский парк Виктории и другие.

В конце XVIII в. прибрежные курорты становятся для привилегированных сословий еще одним источником удовольствия и местом для проведения досуга. Образцом морского курорта можно было считать Брайтон. С 1780 г.

началось его бурное освоение, когда рыбацкий поселок стал модным курортом для знати.

Рост города был далее поощрен покровительством принца-регента (позднее короля Георга IV) после его первого визита в 1783 году. Он проводил много времени в городе и построил знаменитый Королевский павильон (рис. 53).

Кроме Королевского павильона в Брайтоне появляются и другие постройки для курортной публики. Строительство железной дороги в 1841 сделало Брайтон местом паломничества для многочисленных туристов и отдыхающих из Лондона, и за сто лет – с 1801 по 1901 год – население города увеличилось с 7000 до 120 000 человек. В викторианскую эпоху здесь были построены Гранд-отель, Западный Пирс, Дворцовый пирс и Аквариум.

Рис. 53. Королевский павильон в Брайтоне. 2018 г.

Таким образом, курорты XVIII-XIX века предлагали широкий спектр развлечений привилегированной публике.

Итак, в Новое время получают развитие общественные

формы досуга, которые зарождались еще в древности. В процессе перехода от народных форм досуга к массово-зрелищным все участники постепенно подразделялись на зрителей, слушателей (аудиторию) и на исполнителей, которые со временем становились профессиональными артистами, гимнастами, борцами и др. Проведение досуга в таких формах уже не могло опираться только на традиции и привычки – понадобились особая организация всех участников зрелищных мероприятий, специальные помещения и законодательные установления на этот счет.

По мере развития новых форм досуга, которые становились более разнообразными, богатыми по содержанию, ориентированными на утонченный вкус и мнение знатоков, менялось все общество и сам человек. Досуг все в большей степени становился самостоятельной сферой бытия человека, превращаясь в светское занятие.

История кинематографа начала свой отсчет 28 декабря 1895 г., когда на бульваре Капуцинов в одном из залов «Гранд кафе» прошел первый сеанс кинопоказа. Вскоре во всем мире были созданы кинокомпании и киностудии. В первое десятилетие кинематографа кино превратилось из новинки в устоявшуюся индустрию массовых развлечений.

В тех формах досуга, которые связаны с использованием художественных форм (зрелищные мероприятия, чтение художественной литературы, кино, театр и др.), небывалое распространение получают виды и жанры так называемого массового искусства. Массовое искусство, в отличие от народного, создается не разными поколениями народа, а конкретными авторами, профессиональными коллективами и предназначено для широких масс людей. Вместе с массовым искусством приходит коммерциализация творчества и всей художественной практики.

3.2 Досуг в XX – XXI веках

В XX в. на основе массового искусства и благодаря техническим возможностям зарождается индустрия развлечений. Все это дополняется игорным, ресторанным, художественным и модельным бизнесом. Свою нишу в индустрии развлечений занимает наиболее сложное по структуре и продолжительное досуговое занятие – туристическое путешествие.

В этот период время досуга, проводимое в домашней обстановке, уменьшается, а доля досуговых занятий в общественных формах увеличивается. Вместе с тем и домашний отдых, и внедомашний досуг связаны с личными финансовыми расходами, в значительной степени реализуясь на рыночной основе. В экономике увеличивается сегмент сервисной практики, который связан с организацией каждодневного досуга огромных групп людей. Речь идет об удовлетворении потребностей кино- и театральной аудитории, любителей музеев, игровой деятельности и т. п.

Парки развлечений были порождены эпохой промышленных переворотов и формирования индустриального общества. Электрификация, повсеместное внедрение различных машин и механизмов изменили облик этих увеселительных заведений, а сами развлечения приняли новые формы. Складывался рынок массовых зрелищно-увеселительных услуг, и парки развлечений превратились в излюбленные народом места отдыха, всегда шумные, ярко освещенные, с разнообразными аттракционами и видами рекреационной деятельности. Их популярность еще больше возросла в начале XX в., когда повысились доходы населения, у людей стало больше свободного времени, появились более

совершенные системы общественного транспорта и увеличилась мобильность населения, а только что возникшие средства массовой информации, такие как радио, активно содействовали этому росту популярности.

В США расцвет парков развлечений пришелся на первое десятилетие XX столетия. Основные увеселения были сосредоточены на о. Кони-Айленд, где находилось четыре парка: «Си Лайон Парк» (Sea Pop Park – Парк морского льва, 1895 г.), «Стиплчейз Парк» (Steeplechase Park – Бег с препятствиями, 1897 г.), «Луна-Парк» (Luna Park – Парк Луны, 1902 г.), которому обязаны своим названием все луна-парки мира, и «Дримленд» (Dreamland– Сказочная страна, 1911 г.). Кони-Айленд быстро стал развлекательной Меккой страны благодаря выгодному положению в прибрежном районе Нью-Йорка.

Рис. 54. Кони-Айленд. 2019 г.

Кони-Айленд можно смело назвать предшественником «Диснейленда» и прародителем многих современных парков развлечений. Десятки сказочных башен, куполов и минаретов, специально подсвеченных, зазывали посетителей и создавали незабываемое впечатление. Кони-Айленд часто сравнивали с электрическим эдемом. Первые годы аттракционы освещались керосиновыми лампами, а в 1879 г. сам Т. Эдисон зажег здесь свою первую лампочку, и скоро сотни тысяч их украсили парковые сооружения (рис. 54).

Кони-Айленд произвел революцию в оснащении парков развлечений. Технические изобретения, прежде использовавшиеся лишь в промышленном производстве, нашли теперь применение и в сфере досуга. Установленная на Кони-Айленде «американская горка» – легендарный «Циклон» – была первым по-настоящему экстремальным аттракционом, при одном только взгляде на который у людей перехватывало дыхание. Те из них, кто отваживался прокатиться на ней, испытывали совершенно новые ощущения. Так, летчик-испытатель Ч. Линдберг заявил, что поездка на «Циклоне» впечатлила его гораздо больше, чем совершенный им перелет через Атлантику. Многие городские газеты окрестили «Циклон» «девятым чудом света». Примечательно, что «восьмым» они считали колесо обозрения, появившееся на Кони-Айленде девятью годами раньше.

Новые технологии, световые эффекты, наконец, экзотическая тематика – все это дало возможность создать принципиально новый продукт в сфере досуга. В парках развлечений на Кони-Айленде посетители погружались в особый чудесный мир, волнующий, восхищающий и радующий одновременно. Здесь реальность породилась

с мечтой. Этот мир позволял детям и взрослым воспарить над окружающей их прозой жизни и потому был таким привлекательным. Согласно некоторым источникам, летом 1909 г. на Кони-Айленде побывало 20 млн человек. Австрийский врач-психиатр и психолог, основатель психоанализа З. Фрейд, также посетивший «остров удовольствий», считал пребывание на Кони-Айленде самым интересным событием за время его американского турне.

В Европе первый парк развлечений, аналогичный американским луна-паркам, «Блэкпул Плеже Бич» (Blackpool Pleasure Beach – Берег удовольствий) был открыт на самом северном морском курорте Великобритании в Блэкпуле в 1896 г. Он удачно дополнил пирс — традиционное место увеселений на европейских морских курортах. Хотя этот парк создавался с учетом американского опыта (его основатель англичанин Дж. В. Бин долгое время жил в США, где наблюдал рост популярности луна-парков), он имеет европейские корни. В отличие от американских луна-парков, создававшихся с самого начала как объекты инфраструктуры, европейские парки развлечений ведут начало от «садов удовольствий», имевших природную основу. Например, парк развлечений «Баккен» (Bakkeri) в Дании, существующий до сих пор, был основан в 1583 г. в качестве общедоступного сада.

Особую популярность «сады удовольствий» приобрели в начале эпохи промышленных революций как места, в которые можно было вырваться из мрачной городской среды. К XVIII—XIX вв. они получили распространение во многих европейских городах. В 1896 г. в Лондоне насчитывалось 65 таких садов. Наиболее известные среди них «Воксхолл» (Vauxhall) и «Рейнлэг» (Ranelagh) были предназначены для отдыха

состоятельных людей. «Воксхолл», основанный в 1661 г., изобиловал разного рода развлечениями. Ч. Диккенс в «Очерках Бозе», написанных им в 1835 г., так описывал его: «Павильоны, пагоды, косморамы и фонтаны сверкали и били в глаза; красота певиц, изящная осанка певцов пленяли сердце, море огней ошеломляло рассудок, бокал-другой пунша кружил голову...». Для отдыха более широких слоев населения Лондона служили специальные увеселительные сады, среди которых лучшим являлся «Сэдлере Уэллс» (Sadler's Wells – Родники Сэдлера). Популярность «садов удовольствий» в Лондоне послужила толчком к их открытию и в других европейских столицах.

По мере распространения механических аттракционов «сады удовольствий» превращались в парки развлечений. В этом отношении показательна история одного из самых известных европейских парков «Пратер» (Prater) в Вене. Он расположен в предместье старого города на берегу Дуная, где некогда находились охотничьи угодья Габсбургов. В 1766 г. император Иосиф II открыл парк для людей самых разных сословий и разрешил создавать на его территории кафе, аттракционы и проводить увеселительные мероприятия, положив начало парку развлечений «Вурстельпратер» (Wurstelprater – Малый или народный Пратер). С тех пор парк становится любимым местом отдыха венцев.

Главной достопримечательностью «Пратера» и символом Вены было и остается гигантское колесо обозрения «Ризенрад», сооруженное в 1896–1897 гг. Здесь же была возведена одна из первых катальных горок, а позднее проложена миниатюрная железная дорога. В 1873 г. на территории парка прошла Венская всемирная выставка. В годы Второй мировой войны «Пратер» сильно пострадал от

бомбардировок, но после ее окончания был восстановлен в прежнем виде, чтобы поддержать преемственность в развитии общества и культуры (рис. 55).

Рис. 55. Парк Пратер в Вене

В отличие от американских луна-парков в «Пратере» зеленые насаждения традиционно занимали большие площади. Здесь еще в начале XX в. была разрешена охота. И сегодня в парке поддерживается баланс между природной и собственно развлекательной составляющими. Горожане приходят в парк, чтобы отдохнуть на лоне природы, заняться спортом и покататься на всевозможных аттракционах.

Современные тематические парки вобрали в себя самое лучшее, что было накоплено в ходе предшествующего развития паркового хозяйства в разных странах мира. Концепция «Диснейленда» была навеяна посещением У. Диснеем одного из старейших европейских «садов удовольствий» «Тиволи Гардене» (Tivoli Gardens – Сады Тиволи) в Копенгагене (Дания) и ознакомлением с его историей (рис. 56).

Рис. 56. Парк Тиволи в Копенгагене

«Сады» были открыты в 1843 г. благодаря вовремя брошенной в присутствии короля фразе: «Когда народ забавляется, он не думает о политике». На создание «Садов» было выделено 15 акров земли за городскими воротами с ежегодной уплатой 945 крон в виде земельной ренты. Вплоть до 1850-х гг. парк находился за городской чертой. В нем было построено много разнообразных объектов развлечений, в том числе театр, оркестровые площадки, рестораны и кафе в экзотическом восточном стиле, разбиты изысканные цветники, установлены механические карусели, проложена примитивная увеселительная железная дорога и др.

Вечерами после наступления темноты сады освещались разноцветными лампами, а периодически устраиваемые фейерверки отражались в озере Тиволи. Ряд достижений в устройстве «Садов Тиволи» были заимствованы У. Диснеем и творчески переработаны в соответствии с досуговыми потребностями и эстетическими вкусами его времени.

По мере того как просмотр фильмов превращался в любимый вид проведения досуга масс, рос их интерес к самому кинопроизводству, работе на съемочных площадках, киноаппаратуре и т. д. Желаящих посетить киностудии становилось все больше, и в 1915 г. «Юниверсал Студиос» в Голливуде открыла двери для всех желающих (экскурсия по студии стоила 25 центов) и даже разрешила проводить пикники на ее территории. Но с появлением звукового кино и необходимостью соблюдения тишины эта практика была прекращена. Она возобновилась только в 1963 г., а в следующем году кинокомпания основала в Лос-Анджелесе кинопарк. Сегодня «Юниверсал Студиос» является одним из самых крупных в мире операторов тематических парков по числу посетителей.

Так тематический парк вырос из экскурсий по киностудии. Тематические парки сродни киносъемочным павильонам, где снимаются фильмы с применением декораций и искусственного освещения, где по сценарию и под руководством режиссера работают актеры (в парках – аниматоры).

Связь тематических парков с кинематографом становится еще более очевидной, если вспомнить, что у истоков тематических парковых развлечений стоял У. Дисней, американский режиссер, художник, продюсер, основатель медиаимперии.

Последним значительным проектом У. Диснея было строительство огромного тематического парка «Диснейленд» в Калифорнии, «населенного» героями его мультфильмов. Как и многие другие замыслы Диснея, он был высмеян как «дешевый карнавал». Однако всеобщее неодобрение лишь усилило творческую энергию его создателя.

Проект «Диснейленда», как и всех последующих тематических парков, отличался высокой капиталоемкостью. Не случайно эти предприятия развлечений относятся к сектору «тяжелой» индустрии в туризме. Строительство «Диснейленда» обошлось в 17 млн долл. Совет директоров диснеевской студии отказался финансировать очередную «безумную забаву» мультипликатора. Парк окупился в рекордные сроки, чистая прибыль превышала бюджет строительства в десятки раз.

Рис. 57. Диснейленд в Париже

При проектировании первого тематического парка, послужившего образцом для всех последующих, У. Дисней опирался на кинематографические каноны. Он выделил в парке несколько тематических зон (по аналогии со снимаемыми сценами), определил последовательность их прохождения (как бы «смонтировал» киноленту) и задал ритмику движения путем управления людскими потоками (организация фильма во времени). В «Диснейленде» посетитель в среднем находился в каждой тематической зоне

один час, – столько же, сколько идет одна серия в телесериале. После появились Диснейленды в других городах и странах (рис. 57).

Первые аквапарки появились в 50–60-ых гг. прошедшего столетия в США. Изначально, это были практически безопасные, оборудованные простыми горками сооружения открытого типа, располагавшиеся на берегах океана или водоема в курортных зонах.

Рекреационные потребности людей во многом переструктурируются: освобождаясь от непреложных домашних занятий, люди обнаружили возможность восстановления своей работоспособности за счет умножения коллективных и массовых форм досуга. Во второй половине XX в. создается система досуговых производств, которую называют «индустрия досуга». Признаки индустрии досуга состоят в том, что эта система заимствует от промышленного производства способы организации труда, технику, методы управления, оптимизируя многие аспекты обслуживания отдыхающих. С ее помощью в мире осуществляется отдых миллионов и миллионов людей.

Но индивидуальные досуговые запросы и потребности в камерных, спокойных и уединенных видах отдыха не исчезли, хотя приобрели новое наполнение. Более того, организаторы досуга вынуждены считаться с тем, что на основе единой, массовой, технологической базе им приходится учитывать разнообразные нюансы и конкретные индивидуальные пожелания в проведении того или иного вида досуговой деятельности. Поэтому формы организации, а также содержание досуга приобретают сложный характер. С одной стороны, они во многом направлены на внутреннее развитие

человека, расширение его кругозора. С другой – досуговые потребности унифицируются, что требует их постоянного обновления, они в значительной мере подвержены моде, ими становится легко манипулировать.

В 1950-1960-е годы развитые страны Запада достигают уровня, который публицисты и исследователи определяют как «общество изобилия» или «потребительское общество». У граждан такого общества возникала уверенность, что материальные блага, продукты потребления и услуги могут в нем производиться почти в неограниченных количествах.

Среди широких слоев работающего населения все более утверждалось мнение о досуге как жизненной цели. У многих людей даже стремление к материальным благам отступало на второй план перед жаждой развлечений.

Система организации досуга, сложившаяся в конце XX века в США, Великобритании, Канаде, Австралии и других развитых англо-язычных странах - это в первую очередь, гигантская материально-техническая база свободного времяпрепровождения, включающая гостиницы, туристские комплексы, национальные парки, стадионы, пляжи, яхт-клубы, спортивно-зрелищные предприятия, оздоровительно-рек-реакционные лагеря, учреждения искусства, танцевальные залы, казино, самые разнообразные центры дифференцированного досуга – от клубов пенсионеров до детских игротек и «Диснейлендов», зоопарков и аквапарков, компьютерная индустрия и др. Обеспечением активной творческой досуговой деятельности занимается многочисленная армия социальных работников, менеджеров, социальных педагогов, аниматоров, релаксаторов и других специалистов, которые от имени государства, муниципальных

органов, церкви, общественных организаций, других социальных институтов осуществляют эстетическое воспитание детей и способствуют «рациональной педагогике» досуга различных групп населения. Это, наконец, воспитанный за многие десятилетия менталитет, живущих в этих странах людей, усваивающих с первых лет сознательной жизни аксиологию досуга, формирование установки на необходимость ее повседневного использования.

3.3 Примерные темы семинарских занятий по дисциплинам «Социокультурная анимация» и «Гостиничная анимация»

Тема 3. Развитие досуга в Новое время и в XX – XXI веках

1. Карнавалы эпохи Возрождения.
2. Появление и развитие казино.
3. Развлекательные сады.
4. Морские курорты как символ беззаботности
5. Бат – самый известный английский курорт.
6. Театр английского Возрождения.
7. Комедия дель арте.
8. Тематические парки
9. Развитие кинематографа.
10. Аквапарки.

3.4 Список литературы

1. Аванесова, Г.А. Культурно-досуговая деятельность: Теория и практика организации. Учебное пособие для вузов – Издательство Аспект Пресс, 2006. – 236 с.
2. Александрова, А.Ю. Тематические парки мира : учебное пособие / А.Ю. Александрова, О.Н. Сединкина. – М.: КНОРУС, 2021. – 208 с.
3. Аникст, А.А. Театр эпохи Шекспира. – М.: Дрофа, 2006. – 288 с.

4. Гальперина, Т. И. Актерское мастерство в деятельности менеджера туристской анимации : учеб.-метод. пособие рек. науч.-метод. советом РМАТ / Т. И. Гальперина, Рос. междунар. акад. туризма. - М. : РИБ "Турист", 2004. – 118 с.
5. Гальперина, Т. И. Режиссура культурно-досуговых программ в работе менеджеров туристской анимации : учеб. пособие рек. НМС РМАТ / Т. И. Гальперина, Рос. междунар. акад. туризма. – М. : Советский спорт, 2006. – 164 с.
6. Гаранин, Н. И. Менеджмент туристской и гостиничной анимации : учеб.пособие по специальности «Менеджмент организации» / Рос. междунар. акад. туризма. – М. : Советский спорт, 2003. – 126 с.
7. Грей, Ф. История курортов: архитектура, общество, природа. – М.: Новое литературное обозрение. 2009. – 424 с.
8. Каменец, А. В. Основы культурно-досуговой деятельности : учебник для вузов / А. В. Каменец, И. А. Урмина, Г. В. Заярская ; под научной редакцией А. В. Каменца. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 185 с.
9. Курило, Л.В. Теория и практика анимации : учеб. пособие для вузов рек. науч.-метод. советом РМАТ. Ч. 1. Теоретические основы туристской анимации / Л. В. Курило, Рос. междунар. акад. туризма. – М. : Советский спорт, 2006. – 194 с.
10. Бат – столица английской курортной жизни / Великобритания. – URL: <https://darsitravel.ru/bat-stolica-anglijskoj-kurortnoj-zhizni-velikobritaniya/>
11. Брайтон – образец английского морского курорта. – URL: <https://darsitravel.ru/brajton-obrazec-anglijskogo-morskogo-kurorta/>

Образовательные видео на канале Arzamas

Запрещенный театр. Из курса «Театр английского Возрождения».

URL:https://www.youtube.com/watch?v=IP1SIvpV7a4&list=PLENbGOow-rndG8XNGahjoFIItSq3IE_hA5

Шифр Шекспира. Лекция из курса «Театр английского Возрождения».

URL:https://www.youtube.com/watch?v=kjzsmc5mz04&list=PLENbGOow-rndG8XNGahjoFIItSq3IE_hA5&index=3

Рабочие условия Шекспира. Из курса «Весь Шекспир».

URL:https://www.youtube.com/watch?v=mSO_-7vAauQ&list=PLENbGOow-rndG8XNGahjoFIItSq3IE_hA5&index=4

Чем комедия хуже трагедии. Из курса «Весь Шекспир». URL:

https://www.youtube.com/watch?v=YELfQLqGRco&list=PLENbGOow-rndG8XNGahjoFIItSq3IE_hA5&index=6

Завещание Шекспира. Из курса «Весь Шекспир». URL: https://www.youtube.com/watch?v=FOV6rFpqQ6w&list=PLENbGOow-rndG8XNGahjoFIItSq3IE_hA5&index=10

Учебное издание

Составитель: Пименова Екатерина Леонидовна

История организации досуга в мире

Учебно-методическое пособие

Авторская редакция

Компьютерная верстка: Ю.Н. Небрачных

Издательский центр «Удмуртский университет»
426034, Ижевск, ул. Ломоносова, 4Б, каб. 021
Тел. : + 7 (3412) 916-364, E-mail: editorial@udsu.ru