

УДК 37.022

ПЛАСТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ БУДУЩИХ АКТЕРОВ КАК ФАКТОР КУЛЬТУРНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ В СЕМИОТИЧЕСКИЙ ТЕКСТ

Нижельской Виктор Александрович, старший преподаватель, кафедра актерского мастерства, НОЧУ ВО «Высшая школа сценических искусств» («Театральная школа Константина Райкина»), (г. Москва, РФ). E-mail: viktor-nij@mail.ru

В статье рассматривается феномен трансформирования двигательной деятельности в сценических условиях в семиотический текст и связанные с этим проблемы методики обучения будущих актеров основам сценического движения и драматической пластики. Для актеров драматического театра проблема физического воспитания особенно актуальна, поскольку предметы пластического блока: «Сценический танец», «Сценическое движение» – являются основными инструментами формирования физической культуры будущих актеров. Методика преподавания этих предметов постоянно совершенствуется и важно наблюдать, какое влияние она оказывает на физическое воспитание в целом. Необходимо обратить внимание на момент перехода движения от физического действия к семиотическому тексту через придание движению смысла, содержания и культурного значения. Именно здесь движение переходит из состояния двигательного акта в состояние культурного события. Также в статье приводятся условия, при которых движение становится знаком и функционирует как средство межличностной коммуникации и невербального общения. Также приводятся рекомендации по методике физического воспитания эстетического компонента при формировании навыков выразительного движения. Поскольку подобные проблемы имеют место быть при обучении юных фигуристов, художественных гимнасток и всех, чья деятельность так или иначе включает в себя выразительность движений как характеризующее качество двигательной деятельности, в статье затрагиваются сферы искусствоведения и театральной педагогики, также теории и методики физического воспитания и спорта.

Ключевые слова: физическое действие, пластика, сценическое движение, знак, семиотический текст, методика, актерское образование.

EDUCATION OF BODY EXPRESSION AS A FACTOR OF CULTURAL TRANSFORMATION FROM PHYSICAL ACTION TO SEMIOTIC TEXT

Nizhelskoy Viktor Aleksandrovich, Sr. Instructor, Department of Body Expression in High School of Theater Arts under K. Raykin (Moscow, Russia). E-mail: viktor-nij@mail.ru.

The article discusses the phenomenon of the transformation of the on-stage physical activity into a semiotic text, and related issues of future actors teaching methods of the basics of stage movement and dramatic plastics.

For drama theatre actors the issue of physical education is particularly relevant, because plasticity forms a physical culture of actor: dance and stage movement. There is a difference in the approach to physical education, when its purpose is the development and improvement of human motor abilities, and when physical education becomes a tool for actor's physical culture forming. Besides the fact that plasticity items supply students with professional skills, they must bring up an aesthetic sense of movement, expressiveness and gracefulness. However, the movement, which has such characteristics is not just a physical one, but has a cultural value, due to the presence of aesthetic features. And the more aesthetic characteristics are interesting and original, the higher the cultural value of this movement is.

Plasticity teaching methods are constantly being improved, and it is important to observe what impact it has on physical education in general and in the sphere of aesthetic component forming. It is necessary to pay attention to the time of the movement's switch from the physical activity to semiotic text, through giving to the movement a meaning, content and cultural values. This is where the movement goes from the moving act into a cultural event position.

The author also provides the conditions under which the movement becomes a sign and functions as a tool of interpersonal communication and nonverbal contact. He also provides recommendations on the methodology of aesthetic component's physical education in the aspect of expressive movements.

The article touches upon the sphere of art history and theatre pedagogy, theory and methodology of physical education and sport, since such problems appear, during the teaching young gymnasts, skaters and all those, whose activity involves expressiveness of the movements as characteristic of the moving activity quality.

Keywords: physical motion, plasticity, stage movement, sign, semiotic text, methodology, theater education.

В структуре актерского образования блок пластических дисциплин занимает важное место, обеспечивая формирование профессиональных умений и навыков у будущих актеров. Основными предметами этого блока являются «Сценический танец» и «Сценическое движение». Кроме того, в зависимости от предпочтений художественного руководства курса образовательная программа может быть дополнена некоторыми видами танца, например, джаз-танец, степ; или основами пантомимы и циркового искусства. Сложнее с вариативностью содержания предмета «Сценическое движение». Основы его методологии разработаны И. Э. Кохом, А. Б. Немеровским [6; 10]. Предмет представляет собой достаточно сформированную методику развития умений и навыков, необходимых актеру в сценической деятельности. Прежде всего это сценические падения, сценический бой с оружием и без оружия. Для освоения этих навыков используется физическая тренировка, осваиваются элементы акробатики, улучшаются двигательные способности учащихся [8]. Однако, практика показывает, что пластическое воспитание не должно ограничиваться только физическим совершенствованием учащихся. Важно формирование эстетического компонента физической деятельности на сцене.

В чем же особенности эстетического компонента сценического движения? Не становится ли движение, обладающее смыслом, стилем, чем-то большим, чем физическая работа телесного аппарата?

Отметим следующую особенность: эстетические свойства движения являются ценностью для группы людей, то есть становятся частью

культуры [9]. А вместе с тем такое движение становится семиотическим знаком.

Нам представляется важным обратить внимание на феномен движения как знака, что может способствовать совершенствованию методики преподавания физической культуры артистам, танцорам, а также спортсменам художественных видов спорта.

Один из аспектов двигательной деятельности человека – это общение с окружающей социальной средой. Двигательные действия, наполненные смыслом, становятся в контексте общества и культуры семиотическими знаками или текстом. Тело, как семиотическая субстанция, широко используется в изобразительном искусстве, в театре и кинематографе, там, где оно становится объектом способным производить знаки [7].

Невербальное общение, то есть передача информации через поведение, физические движения, присуща не только людям. В мире природы мы можем найти множество примеров, когда животные показывают своим поведением желания, проявляют эмоции. Но спецификой человеческого существования является как раз вербальное общение. Это умение не просто выразить движением или звуком чувства и психологические состояния, а описать их. При этом возникает возможность взглянуть на происходящее и ощущающееся со стороны. Слово – это не просто звук, как, например, крик или стон, а знак, информативность которого является постоянной неизменной величиной. Для того чтобы воспринять крик, достаточно его услышать. В результате его восприятия произойдет оценка ситуации, в которой крик возник, и тогда можно сделать вывод о том, что этот

крик мог значить: крик о помощи, крик радости или страха. В данном случае звук, движение и у людей, и у животных являются реакцией на сложившуюся ситуацию. Эта активность сиюминутна, то есть разворачивается в настоящем времени и привязана к конкретному субъекту ситуации.

Все обстоит иначе с вербальной стороной поведения. Животное не обладает способностью сделать из звука постоянную смысловую структуру и оперировать ей от случая к случаю. Человек же может придать смысл звуку, то есть создать слово и оперировать им. Способность эта для человека складывается из специфического восприятия цикличности реальности и времени. В этом отличие от животного мира, потому что животное воспринимает реальность и время линейно. То, что происходит, для животного проходит и больше никогда не повторяется, а для человека каждый момент – это часть жизни, которую он осознает как единое целое [17].

Способность человека создавать знаки и пользоваться ими дает неограниченные по сравнению с животным миром возможности для общения, передачи и хранения информации [5].

Обратим внимание, что в речи слово, как знак, смешивается с голосом, звуком. От этого объективный смысл знака оказывается привязанным к ситуации и субъекту ситуации, то есть к человеку, который говорит [5]. Но можно рассматривать слово как знак в чистом виде: это печатное слово. Слово, оторванное от факта произношения, переживания. Печатное слово – это данность, которая сама создает ситуацию.

В качестве коммуникативного знака привычнее представить слово, поскольку в повседневности мы пользуемся словами. Но и телодвижения могут быть материалом для создания знака. Как звук может стать словом, так и движение – жестом, поза – скульптурой. Жизнь тела, как знаковой структуры в изобразительном искусстве, подтверждают это. Фактически перед нами на холсте или в мраморе возникает не эфемерная душа человека, а его физический образ. Воплощение человека происходит потому, что краски, камень, дерево – материал художника – имитирует тело человека.

Наука семиотика рассматривает жизнь знака и текста в историческом, культурном и социально-бытовом аспектах. В семиотике чаще всего

знак рассматривается без отношения к способу его создания. Например, произведение искусства рассматривается в контексте взаимосвязей, которые возникли вокруг этого произведения, их значения для антропологических и культурных процессов [7].

Мы обратим внимание на возникновение знака в двигательной деятельности человека. На наш взгляд, знак может возникнуть при выполнении трех условий.

Первое условие – это стабильность и постоянность. Любой знак должен работать сам по себе, не привязано к ситуации, индивиду. Например, движение рукой с выпрямленным указательным пальцем будет знаково. Оно указывает направление. Не важно кто и как его делает. Ребенок или старик, больной человек или здоровый, содержание знака от этого не изменится. Если говорить именно про характер, способ выполнения знакового движения, то он будет нести информацию не о знаке, а уже о самом человеке, который этот знак воспроизводит.

Второе условие – это оперируемость знака, то есть потенциальная возможность его применения. Для этого он должен быть информативным, обладать четким установленным содержанием.

Третье условие – значимость знака. Знак имеет две плоскости: внутреннюю – содержание и внешнюю – форму. Одно и то же содержание может быть передано разными формами. Это говорит о том, что содержание знака вытекает из его формы, из тех физических величин, из которых знак состоит. Поэтому знак является универсальной формой общения только для тех лиц, кто может, знает, умеет извлекать из внешней структуры знака содержание. То есть знак не транслирует и не передает информацию без ограничений, а, напротив, сохраняет её, кодирует в форме, тем самым разделяет людей, на тех, кто понимает знак и на тех, кто не понимает. Как следствие, для первых он является ценностью, не только на основе содержания, а еще по способу, сложности, изящности формы кодировки содержания, для вторых же – ничем не является.

Итак, знаковое движение можно рассмотреть как движение, которое при наличии смысла имеет социальную ценность и стабильность выполнения. Тогда не только привычные бытовые жесты, но и любое движение может стать знаковым.

Но какова роль физического в исполнении такого движения? Можно ли утверждать, что чем ближе исполнение движения к смыслу знака, чем движение точнее, чем меньше в нем проявлений физических недостатков человека, тем ценнее и качественнее будет такое движение?

Если рассматривать движение как инструмент удовлетворения повседневных потребностей, а знак – как средство межлической коммуникации, то в этом аспекте качество физического исполнения знакового движения явно будет не на первом месте. Коммуникация – это прежде всего процесс передачи и обмена информацией, а, следовательно, чем большее количество информации передается, тем успешнее можно считать процесс взаимовлияния людей [5]. Тогда и критерием оценки знаковых движений может быть не четкость внешней формы, а максимальная доступность содержания. При том, что доступность содержания знака определяется формой, расширяющиеся границы доступности неизбежно ведут к упрощению формы знака. Чем проще форма, тем легче выполнение того движения, которым эта форма, этот жест исполняются.

Но обратим внимание на движения танцоров балета, актеров, мимов. В жизни они не всегда двигаются также красиво и точно, как на сцене, но вот на сцене видна чистота движений, важно полное слияние содержания и формы, отсутствие лишних движений. Лишнее движение – это то движение, которое не проявляет содержания и не соответствует общей, целостной форме. Если рассматривать знак в эстетическом и культурном аспекте как средство проявления духовности человека, тогда именно исполнение знакового движения выходит на первое место. Одной информативностью здесь ограничиться не получится. Движения должны соответствовать критериям красоты определенного вида искусства. Освоение этих критериев красоты требует овладения физическими движениями на более высоком качественном уровне [1; 11; 15; 16].

Для того чтобы подняться на этот уровень, требуется специальная тренировка. Она содержит два компонента:

- исполнение каждого движения должно быть с первых шагов направлено на соответствие условиям, при которых возникает знаковость дви-

жения. Это требует осознанного подхода к двигательной деятельности, напряженной работы внимания и фантазии:

- средства и методы физического воспитания. Хорошее владение своим телом возможно только при высоком уровне развития физических качеств, координационных способностей, ловкости.

Именно сочетание этих компонентов приводит к формированию точного, хорошо скоординированного, грациозного и выразительного движения. Для проявления пластической выразительности недостаточно хорошей физической подготовки, требуются также навыки создания движения как знака и максимальное соответствие критериям красоты определенного сценического искусства.

Тем не менее пластическая выразительность не исключена из бытовой, повседневной двигательной деятельности. Чем больше физические возможности, тем более объемное содержание может быть выражено в движении. С другой стороны, развитие чувства красоты движений, их разнообразия, многоплановости, выразительности формируют общую культуру движений человека. Этот путь нельзя пройти без развития двигательных способностей, улучшения физических качеств. Значит, в процессе физического воспитания в эстетическом ключе путем формирования навыков пластической выразительности попутно достигаются и такие задачи физического воспитания [4], как приобщение к здоровому образу жизни, приобретение необходимых знаний о движении.

В заключение обратим внимание на то, что феномен знака имеет место быть как фактор культуры движений. Переход движения от бытового, рабочего, локомоторного к знаковому свидетельствует о наличии пластической выразительности движений, о более высоком уровне формирования и управления движением, а значит о более высоком уровне физической культуры. На этом уровне встречаются вместе с физическим компонентом двигательной активности духовный и эстетический [4; 9; 12]. Целенаправленно развивая пластические и выразительные возможности учащихся, надо учитывать эту особенность и строить методику таким образом, чтобы эти компоненты усваивались, интегрируя и дополняя друг друга.

Литература

1. Виннер-Усманова И. А. Теория и методика художественной гимнастики. – М.: Человек, 2014. – 124 с.
2. Волконский С. М. Выразительный человек: Сценическое воспитание жеста (по Дельсарту). – М.: ЛИБРОКОМ, 2012. – 135 с.
3. Григорьянц Т. А. Семиотика сценического текста // Вестн. Том. гос. ун-та. – 2007. – № 304. – С. 66–69.
4. Железняк Ю. Д., Портнов Ю. М. Спортивные игры: техника, тактика, методика обучения. – М.: Академия, 2004. – 378 с.
5. Ильин Е. П. Психология общения и межличностных отношений. – СПб.: Питер, 2013. – 657 с.
6. Кох И. Э. Основы сценического движения. – СПб.: Планета музыки, 2010. – 590 с.
7. Лотман М. Ю. Семиосфера. Культура и взрыв. – СПб.: Искусство-СПБ, 2004. – 704 с.
8. Морозова Г. В. Пластическая культура актера: Толковый словарь терминов. – М.: ГИТИС, 1999. – 254 с.
9. Назаренко Л. Д. Эстетика физических упражнений. – М.: Теория и методика физической культуры, 2004. – 430 с.
10. Немеровский А. Б. Пластическая выразительность актера. – М.: ГИТИС, 2013. – 183 с.
11. Савостьянов А. И. Физическое здоровье школьника. Комплекс общеразвивающих гимнастических упражнений: учеб. пособие. – М.: Пед. об-во России, 2006.
12. Савостьянов А. И. Методика пластических тренингов на занятиях в театральных коллективах Дома культуры // Дом культуры. – 2013. – № 5. – С. 78–84.
13. Савостьянов А. И. Использование пластических тренингов в подготовке студентов музыкальных факультетов педагогических вузов // Методология и методы музыкального образования. – М.: МГПУ, 2016. – С. 154–164.
14. Савостьянов А. И. Общая и театральная психология: учебник. – СПб.: КАРО, 2007.
15. Савостьянов А. И. Основы актерского искусства: учеб. пособие. – М.: Экон-Информ, 2008.
16. Станиславский К. С. Собр. соч.: в 8 т. – М.: Искусство, 1955.
17. Узнадзе Д. Н. Философия. Психология. Педагогика: наука о психической жизни. – М.: Смысл, 2014. – 526 с.

References

1. Vinner-Usmanova I.A. Teoriya i metodika khudozhestvennoy gimnastiki [Theory and methodology of art gymnastics]. Moscow, Chelovek, 2014. 124 p. (In Russ).
2. Volkonskiy S.M. Vyrazitel'nyy chelovek: Stsenicheskoye vospitaniye zhesta (po Del'sartru) [Expression human: stage training of gesture (by Delsart)]. Moscow, Librokom, 2012. 135 p. (In Russ).
3. Grigor'yants T.A. Semiotika stsenicheskogo teksta [Semiotics of stage text]. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta [Journal of Tomsk state university]*, 2007, no. 304, pp. 66-69. (In Russ).
4. Zheleznyak Yu.D., Portnov Yu.M. Sportivnyye igry: tekhnika, taktika, metodika obucheniya [Sport's game: tecnics, taktiks methodology training]. Moscow, Academiya, 2004. 378 p. (In Russ).
5. Il'in E.P. Psikhologiya obshcheniya i mezhlichnostnykh otnosheniy [Psychology of communication]. St. Petersburg, Piter, 2013. 657 p. (In Russ).
6. Kokh I.E. Osnovy stsenicheskogo dvizheniya [Base of stage movement]. St. Petersburg, Planeta Iskusstv, 2010. 590 p. (In Russ).
7. Lotman M.Yu. Semiosfera. Kul'tura i vzryv [Semiotics sphere. Culture and explosion]. St. Petersburg, Iskusstvo-SPB, 2004. 704 p. (In Russ).
8. Morozova G.V. Plasticheskaya kul'tura aktera: Tolkovyy slovar' terminov [Plastic culture for actor]. Moscow, GITIS, 1999. 254 p. (In Russ).
9. Nazarenko L.D. Estetika fizicheskikh uprazhneniy [Eststic of physical motions]. Moscow, Teoriya i metodika fizicheskoy kul'tury, 2004. 430 p. (In Russ).
10. Nemerovskiy A.B. Plasticheskaya vyrazitel'nost aktera [Actor's body expression]. Moscow, GITIS, 2013. 183 p. (In Russ).
11. Savost'yanov A.I. Fizicheskoye zdorov'ye shkol'nika. Kompleks obshcherazvivayushchikh gimnasticheskikh uprazhneniy [Physical healthy of middel-schooler]. Moscow, Pedagogicheskoye obrazovaniye Rossii, 2006. 135 p. (In Russ).
12. Savost'yanov A.I. Metodika plasticheskikh treningov na zanyatiyakh v teatral'nykh kolektivakh Doma kul'tury [Methodology bodyexpression training on lesson for theatre group in Culture club]. *Dom kul'tury [Culture club]*, 2013, no. 5, pp. 78-84. (In Russ).

13. Savost'yanov A.I. Ispol'zovaniye plasticheskikh treningov v podgotovke studentov muzykal'nykh fakul'tetov pedagogicheskikh vuzov [About use bodyexpression training for studentes]. *Metodologiya i metody muzykal'nogo obrazovaniya [Methodology and methods of music education]*. Moscow, MGPU, 2016, pp. 154-164. (In Russ).
14. Savost'yanov A.I. Obshchaya i teatral'naya psikhologiya [Psychology and theatre pychology], St. Petersburg, KARO, 2007. (In Russ).
15. Savost'yanov A.I. Osnovy akterskogo iskusstva [Base of acting art]. Moscow, Ekon-Inform, 2008. 357 p. (In Russ).
16. Stanislavskiy K.S. Sobraniye sochineniy: v 8 t. [Collected works]. Moscow, Iskusstvo, 1955. (In Russ).
17. Uznadze D.N. Filosofiya. Psikhologiya. Pedagogika: nauka o psikhicheskoy zhizni [Philosophy. Psychology. Pedagogy: science of pychology life]. Moscow, Smisl, 2014. 256 p. (In Russ).