

УДК 304.2

DOI: 10.34670/AR.2020.26.19.037

Театрализация как знаковая система: язык режиссуры зрелищ

Гришанина-Мошкина Олеся Витальевна

Кандидат культурологии,
доцент кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников,
Челябинский государственный институт культуры,
454091, Российская Федерация, Челябинск, ул. Орджоникидзе, 36-а;
e-mail: olesja_moshkina@rambler.ru

Аннотация

Предметом данного исследования является проблематика определения процесса театрализации как знаковой системы, как языка культуры, положенного в основу режиссуры зрелищ. Массовые зрелища достаточно широки по своему видовому разнообразию (обрядовые, семейно-бытовые, религиозные и др.), представлены в настоящее время различными формами – от театрализованного концерта, тематического вечера до спортивного представления, карнавала, митинга. Они вошли во все сферы общественной жизни: социальную, художественную, политическую и т. д. Массовые зрелища не лишены коммуникативной составляющей, позволяющей развивать ценностные и культурные ориентиры общества в целом и личности в частности. Интересным в данном ракурсе является исследование знаковой составляющей процесса театрализации массовых зрелищ, в которой соединяются смысл транслируемого (означаемого) и образ (означающего). Именно это сочетание означаемого и означающего является конструктивным проявлением системности, которое необходимо обосновать. В данном случае необходимо понять, что вкладывается в определение специфических принципиальных особенностей, закономерностей процесса театрализации как системы знаков и каково ее основное назначение сегодня в режиссуре массовых праздничных форм.

Для цитирования в научных исследованиях

Гришанина-Мошкина О.В. Театрализация как знаковая система: язык режиссуры зрелищ // Культура и цивилизация. 2020. Том 10. № 5А. С. 252-259. DOI: 10.34670/AR.2020.26.19.037

Ключевые слова

Театрализация, система, знаковая система, знак, метод театрализации, художественная интерпретация, символическое осмысление.

Введение

О театрализации как методе или приеме режиссуры массовых праздничных форм писали многие теоретики культуры и искусства, педагоги, режиссеры-практики. Обратимся к теоретическим трудам таких известных авторов, как Э.В. Вершковский, Д.М. Генкин, А.А. Конович, О.И. Марков, Б.Н. Петров, А.А. Рубб, Е.В. Руденский, А.Д. Силин, А.И. Чечетин и др., так как именно эти работы считаются фундаментальными и наиболее осмысленными в аспекте специфических и принципиальных особенностей театрализации в работе режиссера праздничных зрелищных форм.

Сегодня данную проблематику рассматривают в своих трудах немногие авторы. Конечно, радуют изредка появляющиеся переиздания известных материалов, публикующиеся статьи обозначенной выше тематики, но они повторяют ранее изданные материалы, обновляя лишь базу примеров и практических наработок в области массовых зрелищных форм. В данном аспекте конструктивными и продолжающими исследования в области театрализации являются работы таких современных авторов, как И.Э. Горюнова, А.А. Мордасов, Ю.М. Черняк, И.Б. Шубина и др.

Изучая проблематику системности, знакового аспекта систем, знаков как таковых, остановимся на трудах известных культурологов и философов Р. Барта, Ю.М. Лотмана и Ф. де Соссюра.

Все вышеперечисленные труды позволят нам взглянуть на театрализацию под новым углом, раскрыть новые видения термина и углубить профессиональное мастерство.

Театрализация: специфика и сущность

Исходя из обозначенной литературы, обратимся непосредственно к исследованию театрализации. Материалы учебно-методического пособия Д.М. Генкина и А.А. Коновича «Массовые театрализованные праздники и представления» открывают наше исследование термина «театрализация». С первых строк нам дается такое определение: *театрализация представляет собой художественное осмысление реального события трудовой и общественной жизни, она дает возможность передать общественный настрой, атмосферу определенного образа жизни, сделать наиболее яркими знаменательные даты и события общественной жизни*. Авторы также говорят о театрализации как сплаве художественного оформления реального факта жизни общества и составляющей искусства, т. е. сплава фактов жизни и фактов искусства. Яркое художественное оформление события или факта жизни подчеркивает смысл и его значение, акцентирует пропагандистское звучание. Важным истоком ситуативности театрализации является прежде всего праздничная событийность, отражающая этапные моменты в жизни общества, отдельной личности, памятные и знаменательные даты [Генкин, Конович, 1985, 3].

Теоретик и практик режиссуры массовых представлений советской эпохи Э.В. Вершковский, основатель направления в режиссуре, связанного со зрелищными формами, указывает на то, что *театрализовать материал – это значит выразить его содержание средствами театра, опираясь на два главных его условия: организацию сценического действия (зримое раскрытие драматургического конфликта) и создание художественного образа представления* [Вершковский, 2017, 11].

Необходимо отметить, что под средствами театра автор подразумевает выразительные театральные средства, начиная с самого сценического действия, выразительных средств актерского мастерства (слова, пластики, движения, мимики) и заканчивая художественным материалом (музыкой, кинофикацией, светом, гримом и прочими составляющими театральной деятельности и искусства в целом).

Рядом с вышеуказанным стоит утверждение еще одного советского режиссера А.Д. Силина: «Декорации, костюмы, реквизит, музыка, освещение – все это традиционные средства выразительности для любого вида зрелищного искусства. Естественно, без них нельзя поставить и массовое представление, но оно требует специфического применения этих средств [Силин, 1987, 32].

Советский режиссер и педагог А.А. Рубб, говоря о театрализации, прежде всего подразумевает единый художественный сценический образ, для создания которого используются выразительные средства, присущие театру, театральному действу. К ним относятся сюжетный ход (порой не столько внешний, сколько внутренний, ассоциативный), ролевая персонификация ведущих (иначе говоря, выступление ведущих от лица персонажей, от лица сценических образов), особая сценография (специально созданное оформление, определяющее и выражающее образ всего зрелища и отдельных его эпизодов), а также использование игрового света, фоновой музыки, шумов и других элементов, создающих нужную и точную сценическую атмосферу [Рубб, 1979, 13].

Таким образом, по мнению режиссера, *театрализация – это прием, в основе которого лежит использование тех или иных (или всех вместе) характерных для театра выразительных средств для создания неповторимого, яркого, присущего только данной форме зрелища художественного сценического образа* [Там же, 4].

Исследователь массовых представлений и праздников А.И. Чечетин отмечает: «Когда говорят о театрализации, то всегда имеют в виду явление, принадлежащее области искусства, связанное с образным решением, имеют в виду обращение к эмоциональной сфере человеческого восприятия, так как эмоции – важнейший принцип, важнейшее качество именно художественного творчества» [Чечетин, 2013, 5].

Многие авторы отмечают, что в последнее время термин все чаще синонимизируют с такими понятиями, как «клубная драматургия», «клубное действие», «театрализованный навык», «театрализованное мышление, что в корне неправильно. Это разнопорядковые явления по своей сути, причем порой совершенно не связанные с искусством.

В связи с этим мы видим, что автор также предполагает соотнесение театрализованного материала с художественностью основной идеи, выраженной театральными средствами, т. е. театрализация в своем роде, по мнению А.И. Чечетина, сочетает в себе нетеатральный, жизненный, непосредственно связанный с производственной практикой и бытом людей материал и материал художественный, образный. Такое сочетание исследователь в области искусства и культуры М.С. Каган называет сплавом документального и художественного, где начало художественно-образное стыкуется с началом утилитарным (дидактическим, агитационным, пропагандистским) и ему подчиняется [Каган, 1972, 112]. А это опять же воздействие на публику, на эмоциональную составляющую человека.

Особого внимания заслуживает отступление Д.М. Генкина насчет так называемой «тотальной» театрализации. Он предостерегает о восприятии театрализации только как элемента художественности. В данном случае под термином подразумевается лишь привнесение художественного материала (кинофрагмента, сцены из спектакля, песни, музыки,

танца, концертного номера). Это не что иное, как художественная иллюстрация либо более сложная ее разновидность. Такой подход нивелирует значимость театрализации, делает ее примитивной, размывает границы ее использования. Это и является по своей сути «тотальной» театрализацией – стремлением театрализовать все подряд [Генкин, 1975, 8].

Истинная театрализация должна применяться в исключительных случаях, соотносящих определенное событие с создаваемым аудиторией образом этого события, с его художественной интерпретацией. Это представляет собой своего рода осмысление не только обыденности эксклюзивности данного события (документального материала), но и выражение определенных чувств и эмоций по отношению к нему. В данных условиях приходят на помощь художественное осмысление и символическая образность.

Исходя из этого, авторы по большому счету соотносят театрализацию со сложным творческим методом, имеющим глубокое социально-психологическое обоснование.

Учитывая обозначенные нами ранее противоречия в определении театрализации, обратимся к термину «метод». Понимая социально-психологическую глубину представленной категории, обратимся за помощью в определении к особо значимым (на наш взгляд) гуманитарным наукам.

С точки зрения педагогической практики методом является процесс взаимодействия, в результате которого происходят передача и усвоение определенного материала, являющегося актуальным и значимым в настоящий момент времени и позитивно влияющим на органичное развитие личности [Педагогический словарь, www].

По поводу передачи материала в процессе театрализации не возникает никаких недоразумений, и это доказывают представленные выше определения. О его актуальности и просветительской направленности также не единожды говорилось, а ведь это не что иное, как влияние на гармоничное развитие личности в культурном плане. Остается задать вопрос по поводу того, между кем и кем происходит взаимодействие в процессе театрализации или кому адресуется та самая передача информации, закодированная в определенном театрализованном материале. Вспомним указанное выше определение Д.М. Генкина, который говорит о взаимодействии режиссера, представляющего образное решение определенного документального факта, и аудитории, относящейся к этому факту и воспринимающей театрализацию с точки зрения влияния ее на собственную эмоциональную сферу.

О педагогической направленности театрализации также говорит исследователь Д.М. Генкин. Творческий метод и педагогические навыки организатора массовых зрелищных форм являются основными в процессе работы, поэтому в данной деятельности так необходим постоянно развивающийся личный опыт [Генкин, 1975, 4]. Сама праздничная ситуация является социально-психологической основой театрализации, и в то же время ее поиски являются конкретным педагогическим требованием к организации массовых зрелищных форм. Система же массовых праздников в условиях прогрессивно развитого общества – это своеобразная педагогическая система, которая органически связана со всей воспитательной работой в данной социальной общности, обеспечивает постоянное воздействие на людей, отражает их мировоззрение, идейно-нравственную и эстетическую позицию общества [Там же, 63].

Определение театрализации, предложенное А.А. Коновичем, доказывает представленное утверждение. Под театрализацией автором также понимается организация в рамках праздника материала (документального и художественного) и аудитории (вербальная, физическая, художественная активизация) по законам драматургии на основе конкретной событийности, рождающей психологическую потребность коллективной общности в реализации праздничной ситуации [Конович, 1990, 151].

Если обратиться к расшифровке термина «метод» с точки зрения психологии, то обнаруживается также логичная взаимосвязь. Метод в психологии – это способ познания внутренних психических явлений через анализ внешних психологических факторов [Большой психологический словарь, www].

Данный процесс, связанный с анализом представленных образных решений в театрализации, которые закладываются во внешнюю оболочку представления, является неотъемлемым и смыслообразующим. В этом смысле исследователь и практик режиссуры П.М. Ершов выдвигает более чем правильную мысль, определяя режиссуру как практическую психологию [Ершов, 2010, 6].

Методом в философии называют путь исследования, способ достижения цели, совокупность приемов и операций практического и теоретического освоения действительности [Словарь философских терминов, www]. Представленное определение поможет нам разобраться в том, что процесс театрализации не является отдельным приемом или принципом, так как внутри данной деятельности могут сосуществовать несколько принципов и приемов театра, которые в своей совокупности образуют единый художественный образ и символическое обоснование факта жизни, а это по своей специфике представляет театрализацию не просто как метод работы, а творческий метод.

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что театрализация по своей сути многокомпонентна, т. е. она имеет некую наполняемость и ее в какой-то степени можно рассматривать в аспекте системности.

Театрализация как знаковая система

Обратимся к понятию «система». Под данным термином в области философии и культурологии зачастую подразумевается совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которая образует определенную целостность, единство [Система, www].

Все компоненты театрализации, указанные выше, – это и есть та самая совокупность элементов, взаимосвязь и представленность которых порождают прочтение знаковой составляющей, сакральной сути, положенной в них. Именно эта закодированная информация проявляет себя как нечто единящее и целостное.

Рассматривая основные признаки системы (целостность, связность, структурность и функциональность) в их специфических возможностях, укажем на необходимость соединения двух понятий – театрализации и системы как таковой.

Большое значение в смысле закодированной информации имеют труды философов и культурологов, рассматривающих систему языка, так как в нашем случае театрализация является языком режиссуры. В ней помимо художественной выразительности заложен некий социальный запрос, внутри которого представлены определенные культурные ценности и интенции.

Театрализация представляет собой систему со сложным иерархическим построением, и с морфологической точки зрения структура состоит из различных уровней, на каждом из которых также в соответствии с системным подходом могут быть выявлены более узкие системы, являющиеся подсистемами системы театрализации. Более сложным уровнем является уровень символических форм, где могут быть выделены подсистемы коммуникативных средств. Универсальной системой здесь предстает естественный язык, а также невербальные по своему характеру языки – язык цвета, язык света, иконические системы в декорационном оформлении,

поскольку представляют собой совокупность элементов, находящихся в многомерных отношениях друг с другом и образующих определенное целостное единство, способное функционировать. Уровень символической реальности представляет собой синтетический уровень, на котором могут быть выявлены более сложные категории, например эстетическая реальность. Сама же театрализация является подсистемой культуры как одной из систем социальной среды, во взаимном обмене с ней проявляющей свои специфические функции. Все это еще раз подтверждает нашу позицию о возможности рассмотрения театрализации как самостоятельной системы.

Жизнедеятельность театрализации, как и любой другой системы, невозможно рассматривать отстраненно от других систем, не учитывая их постоянного взаимодействия. Театрализация неразрывно связана с режиссурой, культурой, искусством и другими системами существующих реалий.

Современная театрализация – это феномен, нарастающий вокруг акта режиссуры, придающий ей определенный смысл, который поверх непосредственного содержания режиссерских выразительных возможностей и средств наслаивает пласт знаков, которые несут в себе собственную сакральную, ценностную и даже идеологическую информацию. Как отметил Р. Барт, «судьба мысли, заложенной в произведении, начинает переплетаться с дополняющей ее, нередко ей противоречащей судьбой формы» [Барт, www]. Что это, если не взаимодействие фактов жизни и фактов искусства внутри системы театрализации?

Театрализация как язык режиссуры зрелищ представляет собой языковую систему, которая формируется как комбинация означающего и означаемого. Театрализация в данном случае подобна тексту, так как, по мнению многих культурологов, речевой инструментарий может быть концептуализирован в аналитике любой системы.

Выразительные возможности и средства театрализации в данном аспекте выступают не просто как компоненты системы, но как объекты, которые создают коды, зашифрованные сообщения о предметах, явлениях, действиях в качестве абстрактной символической формы.

Необходимо отметить, что театрализация, как и любая система, имеет два плана, которые строятся на банальном выражении через возможности и средства режиссуры и содержания – сакральной сути, порождающей знаковые аспектации. Таким образом, театрализация, помимо всего прочего, является знаковой системой. Под знаковой системой в культурологическом аспекте подразумевается совокупность знаков, обладающих внутренней структурой, которая служит для осуществления индивидуальных и коллективных коммуникативных трансляционных процессов [Знаковая система, www].

Под знаком понимается материальный предмет, выступающий в качестве представителя некоторого другого предмета, свойства или отношения и используемый для переработки и передачи сообщений [Знак, www].

Таким образом, потенциальные возможности элементов системы театрализации, а именно художественных выразительных средств и возможностей режиссуры, выступают в качестве знаков, в действии и выражении которых сокрыты сакральные смыслы и образные представления.

Заключение

Театрализация в ракурсе системы в качестве совокупности элементов использует прежде всего художественные выразительные средства и возможности, специфика и потенциальность

которых позволяют говорить о создании определенного текста, в котором закодирована информация о предмете или действии. Эта информация выступает в форме знаков, в которых соединяются смысл транслируемого (означаемое) и образ (означающее). Знаки системы театрализации обеспечивают символическое представление объектов, их свойств и взаимосвязей.

Библиография

1. Барт Р. Нулевая степень письма. URL: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Bart/NulStepen.php
2. Большой психологический словарь. URL: <https://psychological.slovaronline.com>
3. Вершковский Э.В. Режиссура театрализованных представлений. СПб.: Нестор-История, 2017. 88 с.
4. Генкин Д.М. Массовые праздники. М.: Просвещение, 1975. 140 с.
5. Генкин Д.М., Конович А.А. Массовые театрализованные праздники и представления. М., 1985. 85 с.
6. Ершов П.М. Режиссура как практическая психология. М.: Мир искусства, 2010. 408 с.
7. Знак. URL: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/88948/Знак>
8. Знаковая система. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_culture
9. Каган М.С. Морфология искусства. Л., 1972. 202 с.
10. Конович А.А. Театрализованные праздники и обряды в СССР. М.: Высшая школа, 1990. 208 с.
11. Педагогический словарь. URL: <http://erusds.ru/pedagogicheskij-slovar-2>
12. Рубб А.А. Режиссер пришел в агитбригаду. М.: Советская Россия, 1979. 144 с.
13. Силин А.Д. Площади – наши палитры: специфика работы режиссера при постановке массового театрализованного представления под открытым небом и на нетрадиционных сценических площадках. М.: Советская Россия, 1987. 117 с.
14. Система. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy
15. Словарь философских терминов. URL: <http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook884/01/part-004.htm>
16. Чечетин А.И. Основы драматургии театрализованных представлений. СПб.: Планета музыки, 2013. 288 с.

Theatralisation as a sign system: the language of directing spectacles

Olesya V. Grishanina-Moshkina

PhD in Cultural Studies,
Associate Professor at the Department of directing theatrical performances and festivals,
Chelyabinsk State Institute of Culture,
454091, 36-a, Ordzhonikidze st., Chelyabinsk, Russian Federation;
e-mail: olesja_moshkina@rambler.ru

Abstract

The article aims to study the problem of defining the process of theatricalisation as a sign system, as the language of culture, which is a basis for directing spectacles. Mass spectacles are quite wide in their species variety (ritual, family, religious ones, etc.), they are represented at present in various forms – from theatrical concerts, thematic evenings to sports performances, carnivals, rallies. They entered all spheres of public life: social, artistic, political, and so on. The article points out that mass spectacles are not deprived of the communicative component, which contributes to developing the value and cultural guidelines of society in general and an individual in particular. The study of the symbolic component of the process of the theatricalisation of mass spectacles, in which the meaning of the broadcast (the signified) and the image (the signifier) are combined, seems interesting from this perspective. It is this combination of the signified and the signifier that is a constructive

manifestation of systemacity that must be justified in this regard. In this case, it is necessary to understand what is put across in the definition of specific fundamental features, laws of the theatrical process as a system of signs and what its main purpose today is in directing mass festive forms.

For citation

Grishanina-Moshkina O.V. (2020) Teatralizatsiya kak znakovaya sistema: yazyk rezhissury zrelishch [Theatralisation as a sign system: the language of directing spectacles]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 10 (5A), pp. 252-259. DOI: 10.34670/AR.2020.26.19.037

Keywords

Theatralisation, system, sign system, sign, method of theatralisation, artistic interpretation, symbolic understanding.

References

1. Barthes R. (1953) *Le degré zéro de l'écriture*. Paris. (Russ. ed.: Barthes R. *Nulevaya stepen' pis'ma*. Available at: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Bart/NulStepen.php [Accessed 20/10/20].)
2. *Bol'shoi psikhologicheskii slovar'* [Large dictionary of psychology]. Available at: <https://psychological.slovaronline.com> [Accessed 20/10/20].
3. Chechetin A.I. (2013) *Osnovy dramaturgii teatralizovannykh predstavlenii* [The fundamentals of the dramaturgy of theatrical performances]. St. Petersburg: Planeta muzyki Publ.
4. Ershov P.M. (2010) *Rezhissura kak prakticheskaya psikhologiya* [Directing as practical psychology]. Moscow: Mir iskusstva Publ.
5. Genkin D.M. (1975) *Massovye prazdniki* [Mass holidays]. Moscow: Prosveshchenie Publ.
6. Genkin D.M., Konovich A.A. (1985) *Massovye teatralizovannye prazdniki i predstavleniya* [Mass theatrical celebrations and performances]. Moscow.
7. Kagan M.S. (1972) *Morfologiya iskusstva* [The morphology of art]. Leningrad.
8. Konovich A.A. (1990) *Teatralizovannye prazdniki i obryady v SSSR* [Theatrical celebrations and rituals in the USSR]. Moscow: Vysshaya shkola Publ.
9. *Pedagogicheskii slovar'* [Dictionary of pedagogy]. Available at: <http://eruds.ru/pedagogicheskij-slovar-2> [Accessed 20/10/20].
10. Rubb A.A. (1979) *Rezhisser prishel v agitbrigadu* [The director came to the propaganda team]. Moscow: Sovetskaya Rossiya Publ.
11. Silin A.D. (1987) *Ploshchadi – nashi palitry: spetsifika raboty rezhissera pri postanovke massovogo teatralizovannogo predstavleniya pod otkrytym nebom i na netraditsionnykh stsenicheskikh ploshchadkakh* [Squares are our palettes: the specifics of a director's work when staging a mass theatrical performance in the open air and in non-traditional performance venues]. Moscow: Sovetskaya Rossiya Publ.
12. *Sistema* [System]. Available at: https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy [Accessed 20/10/20].
13. *Slovar' filosofskikh terminov* [Dictionary of philosophical terms]. Available at: <http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook884/01/part-004.htm> [Accessed 20/10/20].
14. Vershkovskii E.V. (2017) *Rezhissura teatralizovannykh predstavlenii* [Directing theatrical performances]. St. Petersburg: Nestor-Istoriya Publ.
15. *Znak* [Sign]. Available at: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/88948/Znak> [Accessed 20/10/20].
16. *Znakovaya sistema* [Sign system]. Available at: https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_culture [Accessed 20/10/20].