

УДК 008**Особенности режиссуры поэтического представления и поэтического спектакля****Ермохина Маргарита Раулиевна**

Доцент,

Орловский государственный институт культуры,
302020, Российская Федерация, Орёл, ул. Лескова, 15.

e-mail: margaritaermohina@yandex.ru

Аннотация

Статья посвящена профессиональным задачам режиссёра поэтического театра. Как и с помощью поэзии в современном мире можно воздействовать на воспитание подрастающего поколения и на молодёжь. В чём миссия, и предназначение поэтического спектакля или поэтического представления? Режиссёр поэтического представления создаёт свою положительную реальность, противопоставляя её противоположным отрицательным мировым проблемам, начертив верные ориентиры для постижения истины. Только с высоким пониманием авторской мысли поэта и с глубоким проникновением в тайны поэтического слова, возможно сценическая интерпретация мира философских идей, эстетических норм, социальных категорий, а также ярчайшее использование зрелищного и выразительного потенциала необъятного театрального мира, использовать всевозможные жанры, чтобы продемонстрировать реальность человеческого бытия в ее непрерывном становлении. Главная и основная цель научного исследования состоит в том чтобы обучить студентов творческих направлений, будущих режиссёров создавать оригинальный, авторский литературный сценарий в стихах, освоить принципы и методики по основам стиховедения, освоить поэтику стихотворной драмы. В статье предложены эффективные рекомендации предназначенные для режиссёров и драматургов, которые пишут и реализуют на сценических площадках поэтические спектакли и поэтические представления.

Для цитирования в научных исследованиях

Ермохина М.Р. Особенности режиссуры поэтического представления и поэтического спектакля // Культура и цивилизация. 2025. Том 15. № 2А. С. 234-241.

Ключевые слова

Поэтическое представление, поэтический театр, поэтический спектакль, режиссёр, драматург.

Введение

Сформировать и воспитать важные морально-эстетические, ценности у молодёжи и у подрастающего поколения в творческой среде возможно с помощью поэтического представления и поэтического спектакля. Для современных подростков общение – один из важнейших факторов возникновения, развития и укрепления познавательных интересов. Подросток в процессе своего становления, как личности, способен развивать коммуникативные навыки для достижения высокого интеллектуального и культурного уровня. Поэтический спектакль и поэтическое представление можно рассматривать как действенное средство развития культурных, эстетических, коммуникативных навыков в данной возрастной группе. Поэтическое представление - один из жанров театрализованного представления, основанных на литературных произведениях отечественных авторов. В сегодняшнее сложное время нам необходимо обратить внимание на моральные и эстетические ценности, как элементы, которые дополняют друг друга, создавая здоровую и развитую культурную среду, в которой уважение к индивидуальности и культурным различиям становятся главным принципом. Прагматизм современного общества размывает моральные и нравственные ориентиры. Русская литература и поэзия воспитывает моральные, эстетические, культурные, духовные ценности. Мораль, как вид духовной культуры, регулирует общение и поведение людей в обществе. Эстетика, как вид духовной культуры, изучает сущность и формы творчества по законам красоты. Духовная культура - это язык, обычаи, нравы, верования, знания, искусство и т. д... Поэтическое представление - это особый жанр, который гармонично развивается и трансформируется, и способен заимствовать специфические особенности у других жанров, существенно меняя свой строй и облик. Важные факторы поэтического представления: образность, эмоциональность и чувствительность, символическое отражения действительности, метафоричность, разъяснения норм морали, расшифровка и формирование общечеловеческих и эстетических ценностей. Поэтическое представление можно написать и реализовать на основе документального материала, приурочить к любой праздничной дате, посвятить актуальным проблемам (социальным, бытовым, политическим, религиозным, философским, эстетическим, морально-этическим, гражданско-патриотическим и т. д.). Воспитать морально устойчивую молодёжь, сформировать эстетические ценности возможно с помощью поэтических представлений.

Основная часть

Современный поэтический театр способен воздействовать на самосовершенствование личности с помощью художественно-эстетического содержания спектакля или представления. Он не только плотно связан с изящной словесной литературой, но и зависим от неё, а также от профессионального, успешного сценического воплощения режиссёрского замысла. Поэтический театр – это сценическое, возвышенное, гармоничное искусство, наполненное художественным вымыслом и многокрасочным образом, наивысшей духовно-нравственной идеей, раскрытой в спектакле или представлении. Пьеса, инсценировка, оперетта, мюзикл, водевиль, балет вполне могут быть оригинальными произведениями искусства, если в них есть эстетическая составляющая и литературно-художественный стиль, художественный образ и утонченный поэтично-зрелищный вкус. Поэтичность в творчестве режиссёра заметна в его виденье мира, авторском стиле, в его интуитивном, креативном мыслительном процессе, уникальном подходе к общению со зрителем и чувственном отношении к событиям.

Режиссёр – поэт стремится к запредельной усложненной сценической форме, в которой иносказательность, ассоциативность, метафоричность переплелись с атмосферой красоты, возвышенности и гармонии. В творчестве режиссёра креативное мышление является важным и значимым процессом, способствующим эффективной практической реализации целостного художественного образа спектакля или представления. Режиссёр, приступая к постановке пьесы, определив тему, отыскав художественный образ создаёт этюды на различные события, предлагает актёрам поработать над образом с элементами аллюзии, рекомендует раскрыть скрытый смысл бытия каждого персонажа. Поэтичность театральной режиссуры заключается в её художественном стиле и вкусе. Вкус – это эстетический опыт человека, приобретаемый через прикосновения к художественному творчеству, отражающемуся в произведениях искусства. Свободный и естественный дух режиссёра способен создать возвышенное поэтическое произведение в сценическом пространстве. Д Аламбер Жан–Жак Руссо считал, что утончённый вкус развивается с помощью подлинного искусства в котором, сочетаются законы красоты простой и естественной. Следовательно, театральный режиссёр должен сохранять как эмоциональное, так и рациональное начало, которое сочетается в союзе с чувством и воображением. Г. Р. Державин утверждал, что вкус правит художественным творчеством - «Вкус умеет распределять тени красок, звуков, понятий и из разногласия творить согласие». Иоганн Готфрид Гердер рекомендовал найти в недрах человеческой души глубинное ядро вкуса, «идеал» вкуса, воспитать универсальный, абсолютный вкус и наслаждаться всеобъемлющей, бесконечной, безупречной чистотой, которая расширит культурный, духовный кругозор, приблизит к вековым шедеврам вечного искусства. Кант рассуждает о вкусе, как о гармонии чувств, которые сталкиваются в игре душевных сил человека, то есть в сознании и мыслях человека появляется некий «прообраз» вкуса, который формирует сверхчувственный идеал прекрасного. Формировать у подрастающего поколения и у молодёжи художественный вкус возможно посредством различных видов искусств, в том числе с помощью поэзии.

Режиссёр, сценарист в поэтических представлениях определяет и раскрывает художественно-педагогическую цель с помощью которой осуществляются воспитательные задачи. Марков О. И. утверждает: «Художественно-педагогическая цель - это создание ситуации самостоятельного прихода участников театрализованных преставлений и праздников к идеям и самостоятельному действию через анализ сценической информации». Верно сформулированная и смоделированная в литературном сценарии поэтического представления педагогическая цель поможет воспитать зрительскую аудиторию. Сценарно-педагогическое моделирование – это разработка воспитательных целей в творческих программах, направленных на ожидаемое поведение аудитории с оценкой степени вероятности. [Литвинова, Голиусова, 2018] Режиссёр-сценарист поэтического представления, верно смоделировав художественно-педагогические задачи и внедрив эффективные воспитательные технологии, сможет создать условия для личностного развития, духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания молодёжи. Создать и разработать модель эффективных воспитательных технологий для поэтических представлений, ориентированных на различную возрастную категорию возможно с помощью психологических портретов, только таким способом достигается формирование индивидуальных качеств личности. В замысле поэтического представления определяется тема, идея, педагогическая цель, сверхзадача, конфликт, после чего положительного героя наделяют достойными качествами, морально-этическими ценностями, с помощью которых он воздействует на отрицательных персонажей в процессе взаимодействия. Литературный сценарий поэтического представления основывается

на следующих задачах: мотивационно-действенное поведение, монтаж (художественного и документального материала), как образное движение авторской концепции, направленное на достижение цели педагогического воздействия на зрителя. Динамично организованное эмоционально-художественное событие, верно поставленная и разрешённая проблема в поэтическом представлении должны быть созвучны, актуальны новому времени и решаться на возвышенном, эстетическом, идейно-художественном уровне. Режиссёр поэтического представления способен организовать благоприятную среду, возвышенную атмосферу, проникнуть в тайны поэтического восприятия мира, запрограммировать и выстроить общение в поэтическом стиле, дать возможность воспитать у зрителя художественный вкус, активизировать подрастающее поколение к созданию собственных произведений и возвысить личностное самосознание.

Огромная плеяда отечественных режиссёров внесла неоценимый вклад в развитие поэтического представления и в создание поэтического театра. Режиссёр В. Н. Яхонтов стоял у истоков создания поэтических моноспектаклей и поэтических композиций, открыл законы литературного монтажа, воспевал искусство художественного слова. Владимир Николаевич разработал способы эффективного воздействия поэзии на зрителя и стремился наполнить сценическое проживание актёра поэтической атмосферой. В поэтических моноспектаклях Яхонтов В. Н. применял бессюжетный литмонтаж, параллельный монтаж, выстраивал поэтические композиции в жанре исторической хроники, творческой биографии, эпического полотна романного типа, эпико-публицистического полотна, философского характера. Театр В. Н. Яхонтова был средством художественного исследования социально значимых проблем в образно-метафорической форме, использовал ассоциативный ряд, который настраивал зрителя на различные размышления. М. В. Литвинова, И.В. Голиусова считают, что связь искусства художественного чтения с современным музыкально-поэтическим представлением несомненна. [Марков, 2019]

Творческий поиск Яхонтова В. Н. был рассчитан на одного исполнителя, который раскрывал актуальную, волнующую тему в импровизационном стиле. Театральные актёры в поэтических современных моноспектаклях раскрывают художественный образ с помощью жеста, пластики, танца, вокала, музыки, психологического текста, костюма, реквизита и сценографии. И вновь М. В. Литвинова, И.В. Голиусова считают, что, развитие коллективных форм поэтического театра основывается на спектаклях, построенных с помощью инсценирования литературных произведений в пластик-хореографическом стиле и спектакли в ярко выраженном, зрелищном синтетическом формате. Следовательно, поэтический моноспектакль может создаваться с помощью стихотворений различных авторов, которые объединены одной темой, с помощью монодрамы, и поэтические спектакли по различным рассказам, новеллам и т. д.

В научной статье Щёлкиной Е. А. «Поэтическое представление: актуальность жанра и роль в самоопределении молодого специалиста» представлены тенденции выбора поэтического материала для постановок поэтического представления: одно объёмное произведение одного автора; произведения, связанные с жизнью и творчеством одного автора; произведения, раскрывающие какое-либо событие, или одну выбранную тему. Э. В. Вершковский в учебном пособии для студентов институтов культуры и искусств «Режиссура театрализованных представлений» утверждает, что поэтическое представление пронизано возвышенными поэтическими образами, раскрывающими художественный образ человеческого мышления и поведения. Режиссёр, обязан найти художественное решение для стихотворения, визуализировать поэтические строки на сценической площадке с помощью музыки,

сценографии, костюма, реквизита, пластики. Поэтический материал претерпевает сложный процесс архитектоники и стихотворение обретает новую художественную форму в сценическом пространстве. Внутренняя и внешняя структура поэтического произведения в сценическом пространстве обретает яркую, зрелищную гармоничную атмосферу за счёт созданной фабулы и захватывающего сюжета. Главная задача поэтического театра – вызвать у зрителей такую цепочку ассоциаций в поэтическом представлении, которая создаст обобщённый поэтический образ, и сможет эмоционально раскрыть мысль представления. [Вершковский, 2016]

Режиссёры театрализованных представлений создают поэтические спектакли и представления на различные темы, по мотивам рассказов и сказок различных авторов. Сложно создать поэтическое представление в стихах, так как необходимо не исказить мысль и тему, заложенную автором в сказках и рассказах. Написать текст в стихах для поэтического представления возможно тогда, когда есть способность к поэтическому творчеству. Талант требует развития, подкрепляет мотивацию и поддерживает потребность в самоактуализации, в полном выявлении личных возможностей для создания поэтического представления. Студенты с креативным мышлением стремятся в авторских поэтических представлениях раскрыть свои высокохудожественные ценности. Самореализация личности при создании поэтического представления происходит с помощью воплощения авторского замысла. Стремление воспитать режиссёров, способных писать поэтические представления в стихах, услышать голос поэта–режиссёра, создать энергию поэтического поля путём локализации поэтического пространства, организовать единую систему, в которой сочетания слов обретут рифму, будут звучать гармонично и мелодично, воздействуя на зрителя. Так проявляется синергетический эффект, позволяющий системе поэзии сохранять стабильное развитие.

Поэзия доставляет мышлению огромное удовольствие, продуктивно воздействует на память, развивает эмпатию и учит личность общаться на возвышенном уровне, речь становится складной, содержательной. Речь человека в процессе прочтения поэтического произведения способна фиксировать собственную мысль, придавать эмоциональную окраску, определять и передавать атмосферу событийного ряда стихотворения. Лирика как род поэзии охватывает множество стихотворных жанров – таких как элегия, газель, романс, стихотворение, сонет, песня, и все их мы находим у большинства поэтов. Режиссёр поэтического представления сочиняет исповедальные замыслы с помощью уникального поэтического языка, фиксирует художественный текст, продуцирует художественные образы. Процесс творческой деятельности режиссёра в процессе создания замысла включает четыре основных этапа постановку проблемы, поиск решения проблемы, выражения решения, реализацию цели. Финальная цель: создание собственных поэтических представлений как высокохудожественное искусство.

Поэтический театр, или же, как его ещё именуют театр поэтического представления – это самостоятельный жанр сценического действия. Одной из особенностей поэтического театра является его образная, глубоко эмоциональная природа. Действие в данном жанре это визуализированная рифма, метафора и другие литературные приемы, использующиеся при написании стихотворения. Авторы стихотворной драмы в произведениях используют большое количество речевых оборотов, ассоциаций и сравнений, выражающих его целостное мировоззрение, выстраивают сюжетную линию, поток ассоциаций, диалектику чувств, процесс движения образной мысли. В стихотворной драме необходимо заострить внимание на логически соотнесённой идее, подчинить идею центральной теме и написать текст в сложном композиционном стиле. Современное театральное искусство постоянно находится в

стихийном творческом поиске идеала. Художественный парадокс театра в его мировоззренческой парадигме и в его смысловом творческом конфликте. Стих обладает свойствами художественной речи. Главное свойство данного вида речи является его образность. Основой художественной речи является литературный язык, однако художественная речь использует кроме литературного языка все возможности языка в эстетических целях.

Командировка

Главным средством в режиссёрском и сценарном мастерстве считается самоактуализация – стремление творческого человека к возможно более полному выявлению своих личностных возможностей. Модели психологического развития и роста человека исходят из гипотезы о том, что развитие вытекает из стремления каждого человека к максимальной реализации своего потенциала. В них существует прямая связь между реализацией человеком своего потенциала в практической деятельности и высшей формой удовлетворения. Двадцатый век подарил театральному миру режиссёров новаторов таких как М. Захаров, Ю. Любимов и Р. Виктюк. Поэтическое искусство в спектаклях М. Захарова раскрывается с помощью синтеза поэзии, музыки, живописи, за счёт эстетической формулы, артистического речитатива, поэтической интермедийальной формы. Поэтический образный смысл спектакля кроится в режиссёрском решении в индивидуальные поэтики постановщика. То есть режиссёр определяет в каком жанре будет поставлена пьеса. Режиссёрское решение – это совокупность выразительных средств, отобранных на базе анализа и разбора драматургического материала, с правилами языковой игры. Только режиссёр поэтических представлений способен отказаться от сюжета и разложить на сценической площадке мозаичную композицию из различных жанров. Талант режиссёра поэтического представления основывается на практических и теоретических знаниях в области жанрового многообразия и на метафорических мизансценах, в которых тщательно разработаны пластические рисунки событийного диалога. Ю. Любимов искал новый, современный стилистический язык, ясно сформулированные поэтично-выстроенные диалоги, мизансцены напоминающие произведения классической живописи. Р. Виктюк создавал поэтические спектакли в пластическом стиле, использовал живую музыку, которая придавала темпо-ритм спектаклю и методичность, и яркость поэтической строке. Путчева О. А. в научной статье «Музыка как основа пластического интонирования в театре Р. Виктюка» утверждает, что театр Р. Виктюка – это высокохудожественное и высокоэмоциональное произведение, где виды искусств в синтезе дают возвышенное философское понимание подчинено высочайшей идеи спектакля.

Профессиональная задача режиссёра поэтического театра состоит в том, чтобы найти ответ на вопрос: в чём миссия поэтического театра? В чём смысл поэтического спектакля и поэтического представления? Что может предложить поэтический театр зрителю? Режиссёр поэтического представления создаёт свою положительную реальность, противопоставляя её противоположным отрицательным мировым проблемам, начертив верные ориентиры для постижения истины.

Заключение

Таким образом, искусство режиссера поэтического представления или спектакля заключается в том, чтобы раскрыть таинственный мир философских, эстетических, социальных категорий, а также использовать зрелищный и выразительный потенциал необъятного театрального мира, использовать всевозможные жанры, чтобы продемонстрировать реальность

человеческого бытия в ее непрерывном становлении. Главная и основная цель студентов, обучающихся по профилю театрализованные представления и праздники научиться создавать оригинальный, авторский литературный сценарий в стихах, освоить принципы и методики по основам стиховедения, освоить поэтику стихотворной драмы. В режиссёрском и сценарном мастерстве важно научиться перерабатывать для поэтических представлений литературные произведения, сохраняя суть оригинального материала и адаптировать текст для сцены. Важно создать различные модели по изучению стиховедческих понятий, модель по созданию литературного сценария в поэтическом стиле, разработать современную эффективную образовательную модель, ориентированную на раскрытие индивидуальных способностей в области действенной природы драматического стиха.

Библиография

1. Вершковский Э. В. Рекомендовано учебно-методическим Советом по направлению подготовки 51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений и праздников» в качестве учебного пособия для студентов институтов культуры и искусств (Протокол № 2 от 12.11.2016 г.) Рецензенты: Г.И. Вавилина, Д.М. Генкин помощь
2. Марков, О.И. Сценарная культура режиссеров театрализованных представлений и праздников. Сценарная технология : учебное пособие / О.И. Марков. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 424 с. — ISBN 978-5-8114-3372-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. URL: <https://e.lanbook.com/book/113974>
3. Литвинова М.В. Музыкально-поэтическое представление: Учебно-методическое пособие / М.В. Литвинова, И.В. Голиусова. – Белгород: БГИИК, 2018. – 168с.

The Art of Directing Poetic Performances and Poetic Theater Productions

Margarita R. Ermokhina

Associate Professor,
Orel State Institute of Culture,
302020, 15 Leskova str., Orel, Russian Federation;
e-mail: margaritaermohina@yandex.ru

Abstract

This article examines the professional challenges facing directors of poetic theater. It explores how poetry in the modern world can influence the education of youth and younger generations. What is the mission and purpose of poetic performances and poetic theater productions? The director of a poetic performance creates their own positive reality, contrasting it with global negative issues while establishing correct guidelines for comprehending truth. Only through deep understanding of the poet's intent and profound immersion in the mysteries of poetic language can one achieve a stage interpretation of philosophical ideas, aesthetic norms, and social categories - while fully utilizing the spectacular and expressive potential of the vast theatrical world through diverse genres to demonstrate the reality of human existence in its continuous development. The primary objective of this research is to train students in creative disciplines - future directors - to create original literary scripts in verse, master the principles and methods of versification, and understand the poetics of verse drama. The article provides effective recommendations for directors and playwrights who create and stage poetic performances and poetic theater productions.

For citation

Ermokhina M.R. (2025). Osobennosti rezhissury poeticheskogo predstavleniya i poeticheskogo spektaklya [The art of directing poetic performances and poetic theater productions]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 15 (2A), pp. 234-241.

Keywords

Poetic performance, poetic theater, verse drama production, theater director, playwright

References

1. Vershkovsky E. V. Recommended by the educational and Methodological Council in the field of training 03/51/05 "Directing theatrical performances and celebrations" as a textbook for students of institutes of culture and arts (Protocol No. 2 dated 11/12/2016) Reviewers: G.I. Vavilina, D.M. Genkin assistance
2. Markov, O.I. Scenario culture of directors of theatrical performances and celebrations. Scenario technology : a textbook / O.I. Markov. — 3rd ed., ster. — Saint Petersburg : Planet of Music, 2019. — 424 p. — ISBN 978-5-8114-3372-8. — Text : electronic // Electronic library system "Lan" : [website]. — URL: <https://e.lanbook.com/book/113974>
3. Litvinova M.V. Musical and poetic representation: An educational and methodical manual / M.V. Litvinova, I.V. Goliusova. — Belgorod: BGIK, 2018. — 168c.