

Научно-исследовательский журнал «Modern Humanities Success / Успехи гуманитарных наук»
<https://mhs-journal.ru>
2025, № 3 / 2025, Iss. 3 <https://mhs-journal.ru/archives/category/publications>
Научная статья / Original article
Шифр научной специальности: 5.8.7. Методология и технология профессионального образования (педагогические науки)
УДК 791.9

Значимость постановки пластических сцен в театрализованном концерте для усиления режиссерского замысла

¹ *Ершова О.В., ¹ Солнцева Е.А.,
¹ Московский городской педагогический университет*

Аннотация: в статье рассматривается специфика работы над постановкой театрализованного концерта с внедрением пластических сцен для усиления режиссерского замысла, раскрываются основные понятия: театрализованный концерт, сценическая пластика, специфика использования средств пластического театра в процессе подготовки и реализации номеров театрализованного концерта. В статье описываются проблемы, которые могут возникнуть при работе над постановкой и реализацией театрализованного концерта: недостаточный уровень культурной подготовки участников и зрителей, низкая осведомленность о тематике театрализованного концерта, не достаточный уровень патриотического воспитания как самих выступающих, так и зрителей. Актуальность рассматриваемой темы обусловлена трудностями восприятия зрителем визуального действия, что непосредственно связано со скудной «насмотренностью» и плохо развитыми фантазией и воображением современного общества. Предлагаются пути решения проблем, обозначившихся в ходе исследовательской деятельности и наблюдений. Также повествуется о сущности понятия «режиссерский замысел» в процессе создания и реализации театрализованного концерта, использование постановщиком элементов пластического театра для усиления эффекта сценического действия и наполнения творческого проекта нестандартными решениями.

Ключевые слова: режиссерский замысел, театрализованный концерт, постановка пластических сцен в театрализованном концерте, пластическая выразительность, общество, патриотическое воспитание, визуальное восприятие, образ, жест

Для цитирования: Ершова О.В., Солнцева Е.А. Значимость постановки пластических сцен в театрализованном концерте для усиления режиссерского замысла // Modern Humanities Success. 2025. № 3. С. 264 – 268.

Поступила в редакцию: 20 декабря 2024 г.; Одобрена после рецензирования: 19 февраля 2025 г.; Принята к публикации: 28 марта 2025 г.

The importance of staging plastic scenes in a theatrical concert to enhance the director's idea

¹ *Ershova O.V., ¹ Solntseva E.A.,
¹ Moscow City Pedagogical University*

Abstract: the article examines the specifics of the work on staging a theatrical concert with the introduction of plastic scenes to enhance the director's idea, reveals the basic concepts: theatrical concert, stage plasticity, the specifics of using the means of plastic theater in the process of preparing and implementing performances of a theatrical concert. The article describes the problems that may arise when working on the staging and implementation of a theatrical concert: insufficient level of cultural training of participants and spectators, low awareness of the theme of the theatrical concert, insufficient level of patriotic education of both the speakers and the audience. The relevance of the topic under consideration is due to the difficulties of the viewer's perception of visual action, which is directly related to the poor "viewing experience" and poorly developed imagination and imagination of modern society. The paper suggests ways to solve the problems identified in the course of research and observations. It also talks about the essence of the concept of "director's idea" in the process of creating and imple-

menting a theatrical concert, the use of elements of plastic theater by the director to enhance the effect of scenic action and fill the creative project with non-standard solutions.

Keywords: director's idea, theatrical concert, staging of plastic scenes in a theatrical concert, plastic expression, society, patriotic education, visual perception, image, gesture

For citation: Ershova O.V., Solntseva E.A. The importance of staging plastic scenes in a theatrical concert to enhance the director's idea. Modern Humanities Success. 2025. 3. P. 264 – 268.

The article was submitted: December 20, 2024; Approved after reviewing: February 19, 2025; Accepted for publication: March 28, 2025.

Введение

На сегодняшний день в условиях кардинальных изменений, происходящих в современном российском обществе, массовые зрелища становятся источником выражения интеллектуальных ценностей, носителем социально-культурной информации, жизненно-смысловых значений, средством коммуникации и предметом культуры: материальной, духовной и культуры человеческих взаимоотношений. Будучи транслятором цепочки событий, которые происходят сегодня и являются важным этапом в жизни нашего общества, режиссер в сфере социально-культурной и культурно-досуговой деятельности влияет на зрителя, развивает и совершенствует его знания на определенные темы, воспитывает и даже изменяет его взгляды и убеждения.

Основой философии режиссерского замысла является идейное и художественно-образное видение, на котором строится культурно-досуговая программа. Режиссерский замысел играет в создании творческого произведения важную роль, так как концентрирует в себе особые смыслы и транслирует их через разнообразные театрализованные формы. В поисках данных смыслов, режиссер формирует свой авторский замысел, в котором пытается выявить и сформулировать те проблемы, которые могут и должны взволновать не только исполнителей творческого проекта, но и зрителей.

Театрализованный концерт, является одной из творческих форм массового зрелища – культурно-досуговой программы, в которой постановщик осуществляет идею и сверхзадачу своей режиссуры.

Материалы и методы исследований

Методами исследований является анализ научной, методической, методологической литературы по специфике осуществления режиссерского замысла в сценическом пространстве, постановки театрализованного концерта, особенностей сценической пластики, технологии пластического постановочного

процесса. Изучение материалов, связанных с особенностями и техниками пластического театра. Наблюдение за творческой деятельностью режиссёров, в процессе постановки театрализованных концертов, за выступлениями, в качестве помощника режиссёра и приглашенного зрителя. Собственный практический опыт пластических постановок.

Результаты и обсуждения

Театрализованный концерт, как одна из форм зрелищной культурно-досуговой программы сочетает в себе различные подходы к формированию художественного образа и последовательные принципы работы над самим замыслом и его реализацией. Театрализованный концерт, зачастую бывает тематическим. Раскрывает конкретную тему, относящуюся к тому событию, которому посвящен концерт.

Исходным пунктом в работе над замыслом театрализованного тематического концерта является событие. Значимость и масштабность события определяют дальнейший путь, по которому будет развиваться замысел. Проверка точности замысла происходит на премьере. Именно – важным показателем является реакция зрителя, насколько действо затронуло его, насколько ему было понятно задуманное режиссером. Задача создателя художественного произведения – передать через действо на сцене свою мысль, донести свою идею зрителю [8, с. 26-27].

По мнению многих теоретиков сценического искусства, а также современных исследователей в области театрального творчества, искусство театра строится на том, что увидит и услышит зритель, и какие впечатления он получит после просмотра постановки. Одной из главных форм, после сценической речи, является сценическая пластика.

Михаил Чехов считал, что «в распоряжении исполнителя имеется лишь один инструмент – наше собственное тело». В выразительном действии основной критерий, формирующий движение, не конечная цель действия, а его информативность [1, с. 93]. По мнению Андрея

Борисовича Дроздина – театрального режиссера и педагога по сценическому движению и пластике, «пластика – это высшая форма актерского творчества, через нее можно передать состояние души. Тело – это фильтр, с помощью которого актер выявляет свои эмоции и чувства, чтобы представить их зрителю в форме образа» [2, с. 254].

Пластические сцены в театрализованном концерте позволяют создавать уникальные визуальные образы, которые усиливают эмоциональную нагрузку и помогают передать идеи, заложенные в проекте. Режиссёр, посредством пластических сцен может усилить свой замысел, так как невербальная информация наиболее активна, в процессе передачи режиссёрской сверхзадачи [3, с. 125]. Например, в работе над театрализованным концертом «Память поколений», осуществлённым автором, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной Войне, внедрение пластических сцен для усиления режиссерского замысла, является одним из ключевых моментов. С точки зрения восприятия зрителем, пластические сцены стали доступным проводником в историю и погружением в события военного времени Великой Отечественной Войны. В условиях реализации патриотической идеи режиссерского замысла театрализованного концерта «Память поколений» происходит передача духовно-культурных ценностей, атмосферы и событий эпохи Великой Отечественной Войны современному молодому поколению. В работе над театрализованным концертом осуществляется воспитание «патриотизма личности», как исполнителей, так и зрителей. В наше время патриотическое воспитание занимает главенствующее место в развитии и воспитании полноценного, развитого, культурного гражданина нашей страны с его неоспоримо важными духовно-нравственными ценностями. Одной из проблем является разрыв преемственности между поколениями, потеря уважения к «исторической памяти», безусловно, это ставит под угрозу успешность передачи социокультурного опыта, главных исторических ценностей, как следствие – провоцирует конфликты и отрицание исторической действительности [7, с. 276-277].

Для того, чтобы убедиться в том, что пластические сцены, усиливают режиссерский замысел в театрализованном концерте и их использование эффективно, для зрительского восприятия, следует рассмотреть данное явление с разных сторон. Например, в театрализованном концерте «Память поколений», при исполнении

вокальных патриотических произведений, пластические сцены акцентируют внимание на ключевых моментах – Победы в Великой Отечественной войне, утраты близких людей, надежды на счастливое будущее, создавая сильный эмоциональный отклик. Сценическая пластика становится своеобразным «языком», помогающим выразить те сложные чувства, которые не всегда могут быть переданы через музыку или слова [4, с. 416-417]. Интеграция пластических сцен в театрализованный концерт помогает избежать слишком большой текстовой нагрузки, зачастую, на слух зритель плохо воспринимает информацию, а благодаря сценической пластике можно выразить не только содержание, но и настроение произведений. Формы сценической пластики разнообразны, выражаются средствами пластического театра: пантомимы, мимодрамы, пластической драмы, современного танцевального и хореографического искусства, пластическими стилистическими, такими как рапид, мультипликация и т.п. [5, с. 57-58].

Пластические сцены являются «подводками» к тематическим номерам, поэтому усиливается эффект зрительского эмоционального восприятия самих номеров. Сценическое действие становится понятнее зрителю, воспринимается им в зависимости от развития собственного интеллекта и кругозора, но в нужном для достижения сверхзадачи режиссера направлении – реализация замысла. Создаётся многослойная художественная конструкция, которая обогащает восприятие зрителей и позволяет глубже погрузиться в тематику театрализованного концерта.

Основываясь на вышесказанном, можно сказать, что внедрение пластических сцен в театрализованный концерт – является универсальным художественным средством для усиления режиссёрского замысла, потому что язык тела способен воспринимать каждый зритель, в то время как другие языки (словесное действие, традиционные режиссерские решения), могут вызывать затруднения в восприятии увиденного или услышанного. Любое движение артиста на сцене в театрализованном действе вызывает у зрителя ряд чувственных и телесных ассоциаций, которые он не всегда может интерпретировать для себя в момент просмотра, но которые повлияют на его эмоциональные ощущения и рефлексию после него, и, в свою очередь, породят новые эмоции и в дальнейшем – создание нового эмоционального опыта [10, с. 53-54].

Выводы

Основываясь на нашем исследовании, и практическом воплощении театрализованного

концерта «Память поколений», доказано, что значимость постановки пластических сцен для усиления режиссерского замысла достаточно велика, так как именно визуальные образы наиболее красочно и лаконично помогают воспринимать зрителю тематику концерта, его

цель и сверхзадачу. В современных реалиях, когда виртуальный мир поглощает наше мировосприятие и искажает картину мира и даже исторические события, важно в доступной и ненавязчивой форме доносить до зрителя необходимую информацию.

Список источников

1. Бережная Е.А. Психологические особенности восприятия тела актера в пластическом театре [Электронный ресурс] / Cyberleninka: // журнал: Общество.Среда.Развитие (Terra Humana), 2014. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskie-osobennosti-vozpriyatiya-tela-aktera-v-plasticheskom-teatre>
2. Дрозин А.Б. Дано мне тело... Что мне делать с ним? Книга первая. М.: Навона, 2009. 464 с.
3. Ершов П.М. Режиссура как практическая психология. Взаимодействие людей в жизни и на сцене. Режиссура как построение зрелища. Москва: Издательство «Мир искусства», 2014. 399 с.
4. Ершова О.В., Лебедянская О.Д. Пластическая выразительность – раскрытие и дефиниции понятия // Актуальные проблемы и современные тренды науки, культуры, искусства в творческом образовании: Материалы VII международной научно-практической конференции, Москва, 01-28 апреля 2022 года. Москва: Общество с ограниченной ответственностью «Учебный центр «Перспектива», 2022. С. 415 – 421.
5. Ершова О.В. Теория и методика пластико-хореографической подготовки будущих специалистов социально-культурной деятельности в вузе культуры и искусств. Санкт-Петербург: Общество с ограниченной ответственностью «Издательство Планета музыки», 2021. 236 с.
6. Ершова О.В. Танцевальная культура – понятие, сущность и функции // Актуальные проблемы и современные тренды науки, культуры, искусства в творческом образовании: Сборник статей / Под общей редакцией С.М. Низамутдиновой. Москва: Общество с ограниченной ответственностью «Учебный центр «Перспектива», 2021. С. 309 – 316.
7. Марков О.И. Сценарная культура режиссеров театрализованных представлений и праздников: сценарная технология. Санкт-Петербург: Лань: Планета Музыки, 2019. 420с.
8. Найдено М.К. Проблема режиссерского замысла в современной театральной культуре // Культурная жизнь Юга России. КГУКИ, 2011. С. 26 – 27.
9. Плотников А.В., Плотникова Г.Г. Режиссура театрализованных представлений и праздников: учебно-методическое пособие. Краснодар, 2016. 210 с.
10. Слюсаренко В.А. Сценическое движение в мастерстве актера // На пути к выразительному движению. М.: ГИТИС, 2020. 96 с.
11. Смирнова И.В., Солнцева Е.А. Основные аспекты воспитания пластической выразительности начинающих актеров в детской театральной студии // В сборнике: Перспективные направления развития современного образования: Материалы VIII международной научно-практической конференции: в 3 ч. Москва, 2023. С. 439 – 444.

References

1. Berezhnaya E.A. Psychological Features of Perception of the Actor's Body in Plastic Theater [Electronic resource]. Cyberleninka: // magazine: Society. Environment. Development (Terra Humana), 2014. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskie-osobennosti-vozpriyatiya-tela-aktera-v-plasticheskom-teatre>
2. Droznin A.B. I am given a body... What should I do with it? Book one. Moscow: Navona, 2009. 464 p.
3. Ershov P.M. Directing as a practical psychology. Interaction of people in life and on stage. Directing as construction of a spectacle. Moscow: Mir Iskusstva Publishing House, 2014. 399 p.
4. Ershova O.V., Lebedyanskaya O.D. Plastic expressiveness – disclosure and definitions of the concept. Actual problems and modern trends of science, culture, art in creative education: Proceedings of the VII international scientific and practical conference, Moscow, April 1-28, 2022. Moscow: Limited Liability Company "Educational Center" Perspektiva ", 2022. P. 415 – 421.
5. Ershova O.V. Theory and methodology of plastic and choreographic training of future specialists in socio-cultural activities at the university of culture and arts. St. Petersburg: Limited Liability Company "Planet of Music Publishing House", 2021. 236 p.
6. Ershova O.V. Dance culture – concept, essence and functions. Actual problems and modern trends of science, culture, art in creative education: Collection of articles. Under the general editorship of S.M. Nizamutdinova. Moscow: Limited Liability Company "Educational Center" Perspektiva ", 2021. P. 309 – 316.

7. Markov O.I. Script Culture of Directors of Theatrical Performances and Holidays: Script Technology. St. Petersburg: Lan: Planet of Music, 2019. 420 p.
8. Naidenko M.K. The Problem of Director's Intent in Modern Theatrical Culture. Cultural Life of the South of Russia. KSUKI, 2011. P. 26 – 27.
9. Plotnikov A.V., Plotnikova G.G. Directing Theatrical Performances and Holidays: A Teaching Aid. Krasnodar, 2016. 210 p.
10. Slyusarenko V.A. Stage Movement in the Actor's Skills. Towards Expressive Movement. M.: GITIS, 2020. 96 p.
11. Smirnova I.V., Solntseva E.A. The main aspects of developing plastic expressiveness of novice actors in a children's theater studio. In the collection: Promising directions for the development of modern education: Proceedings of the VIII international scientific and practical conference: in 3 parts. Moscow, 2023. P. 439 – 444.

Информация об авторах

Ершова О.В., кандидат педагогических наук, доцент, Московский городской педагогический университет, Olli65@mail.ru

Солнцева Е.А., Московский городской педагогический университет

© Ершова О.В., Солнцева Е.А., 2025