

Кузьмина Ольга Владимировна

канд. культурологии, доцент

Бухреева Елизавета Александровна

студентка

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный

институт культуры»

г. Кемерово, Кемеровская область

**СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ТЕАТРАЛИЗАЦИЯ»
И «ИЛЛЮСТРАЦИЯ» КАК ТВОРЧЕСКИХ МЕТОДОВ
СЦЕНАРНО-РЕЖИССЕРСКОЙ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ
ПРАЗДНИЧНЫХ ФОРМ КУЛЬТУРЫ**

Аннотация: в данной научной статье раскрывается значимость творческих методов сценарно-режиссёрской работы «театрализации» и «иллюстрации», их взаимосвязь. Анализу подвергаются принципы работы с данными методами, даны рекомендации использования того или иного творческого метода в сценарно-режиссерской работе.

Ключевые слова: театрализация, иллюстрация, метод.

Любой вид художественной деятельности, в том числе и драматургия праздничных форм культуры, предполагает специфику восприятия окружающей действительности и обработки полученной информации. При этом эмоциональное воздействие на зрителя достигается художественной целостностью театрализованного представления, то есть посредством образа постановки. Таким образом, в процессе написания сценария, необходимо выработать конфликтное, событийное восприятие действительности и соответствующее мышление, также приобрести навыки образного решения театрализованных праздников, определить творческий метод сценарно-режиссёрской работы [6].

Опираясь на теоретические разработки «метода театрализации», Д. Генкина, А. Чечетина, А. Коновича и т. д, и анализируя современные сценарии и режиссерские замыслы, можно сказать, что популярными в настоящее время

среди остальных творческих методов в режиссуре массовых праздников являются, на наш взгляд, следующие основные творческие методы: театрализация и иллюстрация [4; 9].

Перед нами стояли следующие задачи сравнить и дать характеристику данным методам, анализируя научную литературу, подходы известных авторов и их актуальность на сегодняшний день.

Театрализация – организация в рамках праздника материала (документального и художественного) и аудитории (вербальная, физическая и художественная активизация) по законам драматургии на основе конкретной событийности, рождающей психологическую потребность коллективной общности в реализации праздничной ситуации [5].

Режиссерская театрализация – это творческий способ приведения сценария к художественной образной форме представления, через систему изобразительных, выразительных и иносказательных средств [1].

Особенности театрализованного действия:

1. В основе сценария театрализованного действия всегда лежит документальный материал (документальный объект внимания сценариста).

2. Театрализованное действие подразумевает не создание психологии вымышленных героев (персонажей), но создание психологии ситуаций, в которых действуют и развиваются реальные (документальные) силы.

3. Театрализованное действие полифункционально и решает следующие задачи: дидактическую (назидательную), информационную (познавательную), эстетическую, этическую, гедонистическую (получение удовольствия) и коммуникативную.

4. Театрализованное действие, как правило, одноразово и существует как бы в единственном экземпляре.

5. Театрализованное действие отличается многообразием пространственных и стилевых форм и средств выразительности:

– масштабность выбранного события;

– масштабность отбора исторических и героических образов;

- отсутствие психологических нюансировок в игре актеров;
- крупная пластика движений, монументальность жестов;
- крупный рисунок мизансцен;
- монументальность и образность декораций;
- ассоциативный «мост мысли» каждого эпизода со зрителем;
- принцип резких контрастов (в пластике, оформлении, музыке, свете);
- использование иносказательных средств выразительности (символ, метафора, аллегория, синекдоха, литота);
- применение новейших средств техники и технических эффектов [8].

Таким образом, театрализовать материал, значит выразить его средствами театра и выполнить два главных условия: выразить сущность жизненного явления, праздничного события в зримом развитии драматургического конфликта, а реальное общение участников – в игровом, художественном действии, включающем в себя синтез художественных выразительных средств и создать художественный образ жизненного общения – превратить эмоции по поводу события в зрелище человеческих чувств. По своему характеру можно определить три вида театрализации: компилятивную, оригинальную, смешанную, т. е. совмещающую предыдущие оба вида.

Сфера применения метода театрализации самая разнообразная, это:

- метод художественной обработки документального материала;
- метод художественной организации реального действия участников театрализации;
- метод активизации деятельности участников.

Кроме того, театрализация предполагает создание особой социально-психологической ситуации, которая характеризуется:

- особой значимостью события, проблемы, составляющих тему театрализации;
- причастностью к событию участников

– потребностью выразить свою причастность к происходящему через зрелищно-игровое, ритуально-символическое, творческо-исполнительское и др. реальное действие;

– наличием особой эмоционально-психологической атмосферы [2].

Итак, суть метода театрализации в современных театрализованных программах состоит в соединении звуков, цвета, мелодии в пространстве и времени, раскрывающих образ в разных вариациях, пронося их через единое «сквозное действие», которое объединяет и подчиняет себе все используемые компоненты по законам сценария. Театрализация требует, прежде всего, органичного вплетения используемых средств выразительности в развивающееся действие, их целостного единства с происходящим, а не сводится к костюмированию персонажей или иллюстрированному использованию в праздничном действе отрывка драматургии или любого другого вида искусств.

Рассмотрим следующий метод-иллюстрация. Иллюстрирование – простейший способ использования искусства, предлагающий подтверждение, подкрепление, аргументирование той или иной информации художественным материалом.

Для иллюстрации материала характерно:

1. Соответствие замысла тексту сценария и логике события.
2. Наличие художественно-иллюстративного материала (фрагмент стихов, песен, кинофильмов и т. п.), который монтируется «встык» к соответствующему действию (тезисам лекции, беседы, вступления участника или очевидца события).
3. Влияние определенного психологического и художественного образа на восприятие содержания мероприятия и дополнение этого восприятия своеобразным художественным комментарием [8].

«Зерно» иллюстрирования – художественное комментирование тех или иных фактов, событий, документов.

Задача приема иллюстрирования – усилить восприятие содержания мероприятия, путем привлечения различных выразительных средств (документальный материал, поэзию, прозу, музыку и т. д.).

Сценарный уровень иллюстрирования как творческого метода – сценарный план, схема, технический, монтажный лист [7].

Основные принципы метода иллюстрирования, предложенные Д.М. Генкиным: 1. Соответствие художественного материала теме и идее информационно-логической линии содержания. 2. Логическая согласованность и обоснованность информационного художественного материала (одно дополняет, продолжает или следует из другого). 3. Стремление к использованию максимально разнообразного комплекса художественного материала. 4. Обеспечение условий для восприятия информации и активизации процесса ее усвоения [3].

Проанализировав научную литературу по данной теме, мы нашли точку зрения в словаре Пермского государственного института культуры и искусств, которая заключается в противостоянии театрализации и иллюстрации:

«Иллюстративность лишает зрителя игры *воображения*, убивает рождающиеся в нем *образы и ассоциации*. Иллюстрирование всегда *статично* по своему характеру, рассчитано прежде всего на усиление восприятия содержательного материала» [7].

На наш взгляд, следует сразу оговориться. Данное высказывание является излишне резким, можно не согласиться с мнением автора, что иллюстрация статична. Ведь метод иллюстрирования может дополнять материал знаково, символически, ассоциативно и т. д. Иллюстрация раскрывает действие и иногда бывает его смысловым продолжением в зависимости от замысла сценариста и режиссера.

Использование метода иллюстрации способствует расширению границ информации, сообщаемой аудитории в ходе программы, доступности её восприятия и более прочному её усвоению, делая этот процесс более живым и интересным, так как средства искусства повышают эмоциональное воздействие на аудиторию [2].

Таким образом, существует два основных метода, их можно чередовать (делая акцент), совмещать на контрасте.

Метод иллюстрации, который широко применяется в массовых формах, не менее интересен и значителен, чем метод театрализации. Главное – уметь им грамотно пользоваться.

Метод иллюстрации представляет собой внесение элемента художественности (музыки, песни, танца, кинофрагмента, отрывка из спектакля, концертного номера) в праздничную программу (дивертисментную, тематическую) без видоизменения её формы. Театрализация представляет собой сложный творческий метод, который может быть использован лишь в особых социально-психологических условиях и представляет собой синтез художественного вымысла и реальной действительности, который рождает новое неповторимое документально-художественное действие. Более того, театрализация требует не только наличия и завершённости развивающегося по законам драматургии действия, но и активизации аудитории, что в корне отличает её от иллюстрации.

Вместе с тем, в процессе создания сценария и при использовании метода иллюстрации, как и метода театрализации, сценаристу необходимо знать, о чём он хочет поведать аудитории, какую мысль и ради чего он будет её утверждать, где будет проходить предстоящее действие [2].

Выбор метода иллюстрирования или театрализации зависит от правильно найденной гармонической взаимосвязи между содержанием и формой проводимого мероприятия.

Иллюстрирование и театрализация призваны добиться активизации зрителя в большей или меньшей степени, создать необходимые условия для его участия в мероприятии. Главное – смысл, осуществление идеи и донесение её до зрителей.

Список литературы

1. Вершковский Э.В. Режиссура клубных массовых представлений: Учеб. пособие для студентов отд-ния клуб. массовых представлений ин-та культуры / Э.В. Вершковский; ЛГИК им. Н.К. Крупской. – Ленинград: ЛГИК, 1977. – 87 с.

2. Гавдис СИ. Основы сценарного мастерства. Учебное пособие для студентов специальности 070209 «Режиссура театрализованных представлений и праздников» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://studfiles.net/preview/2973546/page:2/>
3. Генкин Д.М. Массовые праздники / Д.М. Генкин. – М., 1975.
4. Генкин Д. Возможности использования художественных выразительных средств в методике театрализации / Д. Генкин, А. Конович // Театрализация как творческий метод культурно-просветительной работы: Сб. науч. тр. ЛГИК. – Л., 1983. – С. 74–92.
5. Конович А.А. Театрализованные праздники и обряды в СССР / А.А. Конович. – М.: Наука, 1990.
6. Кузьмина О.В. Специфические особенности теории драматургии массовых зрелищ / О.В. Кузьмина, Л.С. Булова // Современные концепции научных исследований: Материалы VII международной научно-практической конференции. Ч. 7. – М., 2014. – С. 109–111.
7. Фисюкт Т.Т. «Социальнокультурная деятельность» квалификации «Постановщик культурно-досуговых программ»: Краткий курс лекций / Т.Т. Фисюкт, С.Б. Брижатова. – Барнаул: АлтГАКИ, 2009. – 103 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://studfiles.net/preview/2974210/>
8. Футлик Л.И. Словарь «Режиссура массового театрализованного действия»: Учебное пособие / Л.И. Футлик, Р.П. Козлова. – Пермь: УПЦ «ДИККС», 1999. – 113 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://textarchive.ru/c-2465613.html>
9. Чечетин А.И. Искусство театрализованных представлений. – М., 1988.