

Федеральное агентство по культуре и кинематографии
Кемеровский государственный университет культуры и искусств
Научно-исследовательский институт
прикладной культурологии

Т. А. ГРИГОРЬЯНЦ

СЕМИОТИКА ПЛАСТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Монография

Кемерово 2006

УДК 792.028.3
ББК 85.33
Г83

Печатается по решению научного совета
Научно-исследовательского института прикладной культурологии

Рецензенты
доктор философских наук, профессор
Шенников В. П.
канд. искусствоведения, доцент
Проконова Н. И.

Григорьянц Т. А.
Г83 Семиотика пластической культуры: монография / Т. А. Григорьянц, Кемеровский государственный университет культуры и искусств. – Кемерово: Кемеров. гос. ун-т культуры и искусств, 2006. – 216 с.

ISBN 5-8154-0123-4

В монографии рассматривается информационно-семиотический подход к пластической культуре. Исследуется современное представление о понятиях «язык тела», «пластическая культура», «профессиональная пластическая культура актера и режиссера».

Монография адресована культурологам, практикам театра, всем, кто интересуется проблемами театра и возможностями невербального общения.

УДК 792.028.3
ББК 85.33

ISBN 5-8154-0123-4

© Григорьянц Т. А., 2006
© Кемеровский университет культуры
и искусств, 2006
© Научно-исследовательский институт
прикладной культурологии

ПРЕДИСЛОВИЕ

XX век характеризуется небывалым интересом к проблемам культуры, проявившимся в работах философов, ученых, деятелей искусства – О. Шпенглера, А. Швейцера, П. А. Сорокина, Л. Уайта, Н. А. Бердяева, М. М. Бахтина, Д. С. Лихачева, Ю. М. Лотмана и многих других. Ими был поставлен ряд фундаментальных проблем в науке о культуре – культурологии, многие из которых еще ждут своего решения.

В этот же период в литературе, живописи, и других видах искусства, которые можно рассматривать как практику культуры, произошли грандиозные перемены. Естественным образом это коснулось и театра. XX век – это театр Станиславского, Мейерхольда, Вахтангова, Таирова, Гончарова, Товстоногова в России.

Современные театральные постановки по сравнению с XIX и началом XX вв. требуют от критиков и зрителей определенного воспитания и подготовки. Не всегда то, что хочет сказать режиссер, понятно зрителю и наоборот: не всегда проблемы, чувства, эмоции зрителей находят свое отражение и понимание в творчестве режиссера и актера. Это говорит о том, что часто рвется тонкая нить сопереживания и соучастия, которая связывает драматурга, режиссера, критика и зрителя. Ускользает общее и объединяющее начало, общий смысл совместного культурного бытия.

Разнообразные представления о культуре акцентируют внимание, как правило, какой-либо на одной грани культуры или общественном типе восприятия искусства. Найти объединяющее основание, осмыслить его – невероятно трудно. В этом случае, конечно, первое слово за учеными-теоретиками, искусствоведами, критиками.

Предлагаемая работа содержит в себе первые попытки в отмеченном направлении. Она не претендует на всесторонний поиск той основы бытия, которая бы объединяла культуру, искусство, обыденную жизнь или, другими словами, автора, режиссера, критика и зрителя во всей полноте взаимопонимания. Задача ставится более скромная, а именно: найти связующее звено или процесс, знание о котором позволило бы переводить идейное содержание одного вида искусства в другой. В нашем случае таковыми выступают театр и пластические искусства соответственно. Решение этой задачи заставило выйти за пределы искусства и обратиться к концептуальным средствам культурологии. Одним из таковых был избран информационно-семиотический подход в интерпретации культуры.

С позиций информационно-семиотического подхода не только культура, но сам человек представляются в виде сложного знака либо системы знаков, которые транслируются и имеют возможность материализоваться в различных языках человеческого существования.

Одним из таких языков культуры является язык телесных проявлений или язык тела человека. По содержанию он передает не меньше информации, чем естественный язык, но по качеству информация, транслируемая языком тела, имеет свою специфику – она более эмоциональна, конкретна и доступна всем. Язык тела часто бывает выразительнее и красноречивее слова; телесные «высказывания» несут информацию, которую невозможно облечь в слова, но от этого она не становится менее значимой.

Язык телесных проявлений человека, его внешняя представленность в этом мире составляет значительный пласт в его бытии, а телесно-пластическая культура представляет собой важный элемент мира культуры.

Исследование телесно-пластической культуры и ее составляющих представляется важным, поскольку тело человека способно на очень тонком уровне улавливать и концентрировать на себе все изменения, происходящие в социальном окружении. Внешняя представленность человека в стремительном потоке континуума существования составляет часть самого непрерывного жизненного потока, являясь, в некотором смысле, опорой жизни вообще.

Обращение к телу, к телесному языку не является чем-то новым в истории культуры и искусств. Дело в другом: тело и язык тела рассматриваются как способ и средство интерпретации и перевода идейного содержания в искусстве, как способ и средство презентации континуума культуры перед индивидом, раскрытия смысла сотворенного – культуры – перед ее творцом – человеком.

Оценка поставленной задачи – дело доброжелательного читателя. Все критические замечания будут приняты с пониманием и благодарностью.

В заключение выражаю благодарность своим коллегам, без помощи которых мне было бы весьма трудно решиться и довести до конца задуманное и изложенное в предлагаемой работе.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ..... 3

Глава I. СЕМИОТИКА КУЛЬТУРЫ И СЕМИОТИКА ТЕЛА

§ 1. Мир культуры как основание существования человека..... 5

§ 2. Язык тела в семиосфере культуры..... 21

Глава II. ОСНОВЫ ПЛАСТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

§ 1. Феноменология пластической культуры: семиотический аспект..... 43

§ 2. Пластические искусства и художественная культура..... 55

§ 3. Эмпатия и телесная культура в театральной деятельности..... 77

Глава III. ПЛАСТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ТЕАТР

§ 1. Телесно-пластическая культура актера и режиссера..... 84

§ 2. Пластическая культура как предмет театральной школы..... 97

Глава IV. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОСПИТАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

§ 1. Общий пластический тренинг..... 115

§ 2. Частные пластические навыки..... 138

§ 3. Пластическое воображение и импровизация..... 163

§ 4. Пластический эквивалент сценического образа..... 192

ЗАКЛЮЧЕНИЕ..... 206

ПРИМЕЧАНИЯ..... 207