

ОЛЬГА ГРЫЗУНОВА

Сценарная драматургия для хореографов

ПРИНЦИПЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ЭМОЦИЙ НА ЗРИТЕЛЯ
(УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ПОСОБИЕ)

Ольга Грызунова

**Сценарная драматургия для
хореографов. Принципы
воздействия эмоций на зрителя
(учебно-методическое пособие)**

«Издательские решения»

Грызунова О.

Сценарная драматургия для хореографов. Принципы воздействия эмоций на зрителя (учебно-методическое пособие) /

О. Грызунова — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-622908-2

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов-хореографов. Оно посвящено блоку занятий об эмоциональной «фактуре» художественных произведений. Данная тематика разработана в рамках дисциплины «Сценарная драматургия». Задача лекционных материалов и практических упражнений — показать содержательную основу драматургических принципов, которые были выработаны и отшлифованы ради одного — вызвать эмоциональное вовлечение публики в происходящее на сцене.

ISBN 978-5-00-622908-2

© Грызунова О.
© Издательские решения

Содержание

От автора	6
Введение	7
Об употреблении терминов «эмоция», «чувство»	9
Понятие эмоций и их классификация	10
Общая характеристика эмоций	10
Резюме по вводной части	12
Конец ознакомительного фрагмента.	13

Сценарная драматургия для хореографов Принципы воздействия эмоций на зрителя (учебно-методическое пособие)

Ольга Грызунова

© Ольга Грызунова, 2024

ISBN 978-5-0062-2908-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Сценарная драматургия для хореографов:
принципы воздействия эмоций на зрителя

Аннотация. Учебно-методическое пособие посвящено блоку занятий об эмоциональной «фактуре» художественных произведений. Данная тематика разработана в рамках дисциплины «Сценарная драматургия», преподаваемой студентам-хореографам на третьем курсе бакалавриата. Задача лекционных материалов и практических упражнений – показать содержательную основу понятий «драматургия», «конфликт», драматургических принципов, которые были выработаны и отшлифованы ради одного – вызвать эмоциональное вовлечение публики в происходящее на сцене. Описание эмоции включает характеристики её внешнего проявления, двигательной активности, причины возникновения. Вслед за описанием эмоции приведены примеры её воссоздания из литературных текстов, киноэпизодов, хореографических миниатюр и фрагментов балетов, танцевальных спектаклей. Подобный формат изложения позволяет увидеть общие принципы и специфику выразительных средств при создании эмоциональной «фактуры» действия в разных искусствах. Пособие дополнено приложением с перечнем эмоциональных состояний и их краткой характеристикой.

От автора

Художественное произведение вырастает из личного опыта художника, знаний и из его жизненных ценностей. Художник облекает свое творческое видение в форму, через которую аудитория воспринимает содержательную сторону произведения. Содержание и форма в неразрывном единстве транслируют отношение художника к действительности, порождают эмоциональную атмосферу, которая может влиять на жизненные установки аудитории, управлять ее состоянием, подталкивать на определенные поступки.

Не одно тысячелетие художники шли к постижению законов драматургии, чтобы донести до людей радости и противоречия человеческого существования и притом постараться приблизиться к ответу на вопрос «Что такое человек как творение природы, наделенное душой и разумом?»

В фокусе внимания предложенного пособия – принципы эмоционального вовлечения аудитории в происходящее на сцене действие. Пожалуй, подобный подход к преподаванию сценарной драматургии хореографам не привычен. Общепринято уделять внимание основным принципам драматургии, раскрытию конфликта музыкально-хореографическими средствами, сценарной разработке конфликта, понятию театрального жанра. Однако что стоит за конфликтом, за столкновением персонажей (характеров) сущностно – специализированные пособия не рассказывают. Т.е. технологии воздействия на внимание зрителей с учётом психофизиологии человеческого восприятия не освещаются, тем самым не вполне осознаются начинающими постановщиками и художниками. Между тем необходимость понимания принципов чувственного воздействия искусства осознавалась ведущими художниками издавна. Известно, что один из ведущих архитекторов Вальтер Гропиус требовал от своих учеников серьезного изучения физиологической оптики, законов зрительного восприятия, зрительных иллюзий, считая, что без этого архитектор не может решать стоящие перед ним эстетические задачи по формированию у людей чувственного восприятия окружающих их архитектурных форм. Один из наиболее востребованных режиссеров современности Роберт Уилсон, будучи в прошлом психотерапевтом, в постановках использует принципы психотерапии для усиления эмоционально-чувственной восприимчивости актёров и зрителей.

На взгляд разработчика пособия, подобные знания необходимы будущим хореографам для более продуктивного отбора средств драматургии, режиссуры, хореографии при создании произведений. Но это даже не главное. Все же профессиональные навыки работы с драматургией оттачиваются в рамках целого спектра специальных дисциплин, ведущей из которых в бакалавриате становится «Искусство хореографа». Главная цель представленного в пособии материала – направить фокус внимания студентов не только на технологии сочинения хореографии и разработки режиссуры, но и на эмоциональную «фактуру» произведения, которую создает хореограф и которая транслируется зрителю.

Предложенный подход заодно объясняет причины увлекательности и востребованности сюжетных произведений. Безусловно, сам по себе он не является единственно верным, может вызвать критическую оценку и потребовать дополнений. В пособии мы решили ограничиться минимумом приведённых художественных примеров, в т. ч. из хореографических постановок. Это объясняется первым изданием, по итогам которого планируется получить обратную связь от читателей, чтобы в перспективе усовершенствовать форму подачи информации и иллюстративных примеров, прояснить при необходимости отдельные тезисы, восполнить обнаруженные наиболее существенные теоретические пробелы.

Введение

*«Люди должны знать, что из мозга, и только из мозга,
возникают наши удовольствия, радости, смех и шутки,
так же, как и наши горести, боль, печаль и слёзы»*

Гиппократ

*«Именно в том, чтобы помогать подыматься
из inferно, и состоит назначение художника.
Без этого есть лишь слепой талант,
как бы велик он ни был»*

Иван Ефремов, «Час Быка»

Несмотря на смену поколений и технологический процесс, базовые принципы нейрофизиологического восприятия информации и её обработки человеческим мозгом остаются неизменными. Так нейробиология давно выявила закономерности между эмоциональным фоном поступающей информации и сигналов, степенью их усвоения и интенсивностью реакции на них. Особенно активно эти открытия используются в сфере услуг, в социальных технологиях, в развлекательной творческой и образовательной индустриях. Предполагается, что в перспективе регулировать эмоциональный фон для подачи той или иной информации будут люди соответствующей профессии – т. н. дизайнеры эмоций. Однако на всякого художника, в силу того, что он художественными приёмами влияет на органы чувств человека, функции дизайнера эмоций уже возложены: осознанное использование эмоций в процессе создания художественного произведения помогает добиться эмоционального вовлечения публики, сохранить и усилить интерес к произведению, направить на размышления и рефлексии, спровоцировать на определённые действия. Потому художникам, как минимум, необходимо иметь представление об основных закономерностях возникновения чувств и их перехода друг в друга.

Принято считать, эмоции генетически связаны с инстинктами (см. биологическую теорию эмоций Ч. Дарвина¹), но их природная основа под влиянием социального образа жизни человека сильно трансформировалась. Дарвин одним из первых выдвинул идею универсальности ряда эмоций: «молодые и старые представители совершенно различных человеческих рас, а также и различных видов животных, выражают одинаковые душевные состояния одними и теми же движениями»². На уровне базового биологического существования человека и животных эмоциональные реакции связаны с органическими потребностями и инстинктивными формами жизнедеятельности (самосохранение, питание, размножение – половой и родительский инстинкты, реализация возможностей организма, общение с себе подобными).

На базовом уровне эмоции сигнализируют о качествах объекта окружающего мира: «опасно-безопасно», «полезно-вредно», «приятно-неприятно». Но по мере развития человеческой психики у людей сформировались специфические эмоции, связанные с переживанием моральных размышлений, интеллектуальных задач, эстетического восприятия. Подобную «детализацию» чувств можно проследить на примере взрослеющего ребёнка: с развитием

¹ Первое издание книги Чарльза Дарвина (1809—1882) «О выражении эмоций у человека и животных» вышло в 1872 г. Тогда книга о выражении эмоций не вызвала особого интереса в научном сообществе. Ситуация изменилась только в 1970-х гг., т. е. спустя целый век, когда к дарвиновским идеям об эмоциях было привлечено внимание благодаря работам Уоллеса Фризена (род. 1933) и Пола Экмана (род. 1934), подходы которых представлены в данном пособии при классификации эмоций.

² Дарвин Ч. О выражении эмоций у человека и животных. Санкт—Петербург: Издательство «Питер», 2001. С. 332.

нервной системы его мозг учится оценивать разные ситуации всё более тонко. Эмоции обладают психосоциальным воздействием и благодаря этому становятся ключом к объединению людей. Художники искусно разработали средства для сознательного воздействия на людей посредством эмоционально-выразительных возможностей речи, тела, жестов, мимики. Разные искусства – литература, театр, музыка, цирк, кинематограф, живопись – совершенствовали каналы человеческого восприятия, помогали осваивать и передавать эмоциональный опыт из поколения в поколение, в том числе трансформировали его. Большие художники вырабатывали свои стилистические палитры выразительности, обнажая человеческие переживания и делаая их рельефными для восприятия другими. Изучение неразрывной связи художественного и психического в произведении продвигали советские психологи Л. С. Выготский, А. Н. Лук, А. Н. Леонтьев. А. Н. Леонтьев рассматривал создание художником (автором, исполнителем) произведения искусства и его восприятие индивидуальным сознанием слушателя, зрителя, читателя как единство сторон психического, которое включает эмоциональное, и художественного. Их последователи развили эти идеи, продолжили анализировать механизмы порождения психических образований в виде произведений искусства и их влияние на формирование субъективного эмоционального мироощущения отдельного человека³.

Продолжается изучение и физиологических свойств эмоций. Известно, что эмоциональные переживания вызывают телесные реакции: меняется состав крови, частота дыхания и пульса, тонус артерий и артериального давления, деятельность потовых желез и пищеварительного аппарата – происходят изменения внутренних органов, мышц и биохимические сдвиги. Данный аспект останется за пределами пособия. Заинтересовавшимся детальной информацией по этому вопросу рекомендуем обратиться к разделу «Эмоции» из монографии советского психиатра и психоневролога К. И. Платонова, ученика В. М. Бехтерева, «Слово как физиологический и лечебный фактор» (переиздание 2015 года).

Как правило, в среде профессиональной подготовки хореографов технологии эмоционального воздействия остаются за пределами такого теоретического разбора, который бы кроме формально-стилистического анализа показал бы ещё и принципы воздействия на психофизиологию человека и управления эмоциональным восприятием. В данном пособии освещён подход к разбору художественного произведения именно с позиции его эмоциональной «фактуры». Это позволит показать основные закономерности возникновения эмоций, возможно, сформировать более осознанное отношение со стороны начинающих художников к управлению эмоциями других людей.

³ Дорфман, Л. Я. Эмоции в искусстве: Теоретические подходы и эмпирические исследования / Л. Я. Дорфман. Москва: Издательство «Смысл», 1997. С. 57.

Об употреблении терминов «эмоция», «чувство»

Эмоция в ходе эволюции возникла раньше чувства, она присуща не только человеку, но и животному, и выражает отношение к удовлетворению физиологических потребностей. Чувства развились на базе эмоций при взаимодействии с разумом, в ходе формирования социальных отношений и присущи лишь человеку. Что же касается термина «эмоциональные состояния», то его в одинаковой мере относят к чувствам и к эмоциям. Границу между эмоцией и чувством провести не всегда легко. В данном пособии в силу его направленности, прежде всего, на попытку формализовать практический художественно-творческий процесс работы с эмоциональной составляющей произведения, различия между понятиями «эмоция» и «чувство» не являются критичными и потому оба термина трактуются синонимично и взаимозаменяемы.

Эмоция (чувство) – это одна из форм отражения действительности, выражающая субъективное отношение человека к удовлетворению его потребностей, к соответствию или несоответствию чего-либо его представлениям. Значительная часть потребностей формируется в процессе воспитания, прививается окружением.

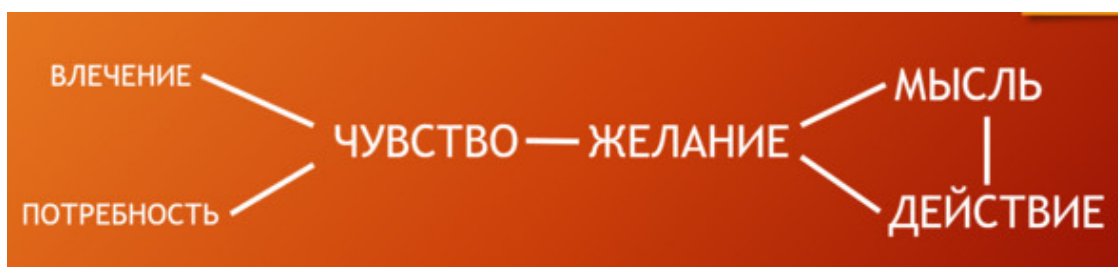
Понятие эмоций и их классификация

Общая характеристика эмоций

Сложная природа эмоций не позволяет прийти к единообразному их пониманию и единой классификации. Тем не менее, для продуктивного анализа причин и силы эмоционального воздействия тех или иных произведений необходимо очертить подходы к классификации эмоций и привести вариант классификации, предлагаемый в рамках изучаемого курса. Когнитивно-чувственный опыт человека развивается по мере его социализации. Являясь компонентом всякого животного организма, у людей эмоции обрели особую роль в формировании духовной культуры.

Эмоции – переживание человеком определённого отношения к окружающему его миру. Они выражают состояние субъекта и его отношение к объекту. Иначе говоря – это реакции на жизненные явления и ситуации в конкретный момент времени. На одни и те же раздражители или ситуации люди реагируют по-разному, в зависимости от личностных свойств. Испытываемые или прогнозируемые эмоции провоцируют человека на поступки.

Истоки эмоций – в потребностях (желаниях), которые не сводятся только к инстинктивным и образуют иерархию. Именно испытываемые эмоции заставляют человека стремиться к потребностям (желаниям) и, пропуская их через мысленное осознание, совершать поступки (действия). Как правило, цель всякого человеческого поступка – прийти к эмоционально комфортному состоянию, которое у каждого индивидуально. Направленность эмоций человека, эмоциональный фон, в который человек стремится себя погрузить, в том числе окружая себя другими людьми, рельефно выдает сущность всякой индивидуальности.

Как правило, эмоции полярны (радость – печаль, привязанность – ревность, страх – азарт, любовь – ненависть и т. д.), обладают условным отрицательным и положительным знаком. Условность объясняется субъективным отношением каждого человека к тем или иным потребностям, интересам, целям, эмоциональным ценностям, к которым он стремится. Отрицательные и положительные качества эмоций не коррелируют с их нравственно-этической оценкой, а связаны со степенью психологического комфорта, который человек испытывает, находясь в определенном эмоциональном состоянии.

Т. е. содержание эмоции определяется особенностями факторов внешней или внутренней среды и отношением к ним данного человека.

Т. н. отрицательные эмоции возникают в результате острого столкновения интересов личности с социальными отношениями и с факторами внешней или внутренней среды, при которых интересы личности оказываются ущемлены.

Эмоции, сопровождаемые мимикой и выразительными движениями, несут явную социальную функцию. Если они проявляются внешне по одним и тем же принципам, характерным

для разных народов, то их принято называть базовыми. Однако, несмотря на общее выражение эмоций, в различных культурах могут существовать свои правила поведения в той или иной ситуации и правила проявления эмоций в каждом отдельном случае.

– **Базовые эмоции** – эмоции, присущие всем здоровым людям, одинаково проявляющиеся у представителей разных культур в плане физиологии.

– **Производные эмоции** отличаются от базовых интенсивностью, продолжительностью, направленностью, совпадая с ними по содержанию.

Производные эмоции – это разнообразные эмоции, возникающие в деятельности человека. При этом, взаимодействуя одна с другой, они частично сливаются и при самонаблюдении часто открываются как единое нерасчлененное переживание. Как писал Спиноза, «аффекты могут слагаться друг с другом, столькими способами, и отсюда может возникнуть столько новых видоизменений, что их невозможно определить никаким числом»⁴. Производных эмоций множество. Не за всеми из них закрепились определенные названия, зато художники развили мастерство для их передачи или для передачи ситуации, породившей эту эмоцию.

Пример:

«Описывая радостно-тревожное чувство князя Багратиона перед атакой в Шенграбенском сражении, Л. Н. Толстой говорит, что выражение лица Багратиона было таким, как бывает у человека, решившегося прыгнуть в холодную воду в жаркий летний день»⁵

– **Фоновые эмоции** – наиболее привычные зафиксированные эмоции на лице. Они имеют обычно более низкую интенсивность, слабое выражение и слабые физиологические реакции, функционируют, направляя внимание именно на внешние объекты эмоционального восприятия.

Фоновые эмоции возникают, например, при переживании эстетического удовольствия, сосредоточенной работе и концентрации на новой информации, когда требуется, скорее, рефлексивное участие. Фоновые эмоции характеризуются отсутствием сопутствующих поведенческих компонент и активных поведенческих действий, направленных на уход от эмоции, и сильным интеллектуальным или рефлексивным компонентом. Фоновые эмоции индивид не осознает, поэтому они являются явно нерегулируемыми, но играют важную роль в социальных отношениях, когда требуется направить внимание на объекты, а не на распознавание субъективных переживаний⁶. Также фоновые эмоции связывают с понятием настроения⁷.

– **Реактивные эмоции** – эмоции, через которые происходит переключение от одной эмоции к другой.

⁴ Психология эмоций. Тексты / Под ред. В. К. Вилюнаса, Ю. Б. Гиппенрейтер. Москва: Изд-во Моск. ун-та, 1984. С. 20.

⁵ Лук, А. Н. Эмоции и личность. Москва: Знание, 1982. С. 27.

⁶ Семенчук, А. А., Симонова, О. А. Барбалет Дж. Эмоции за пределами регуляции: фоновые эмоции в науке и в отношениях доверия / А. А. Семенчук, О. А. Симонова // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 11: Социология. – 2012. №2. С. 96.

⁷ Лук, А. Н. Эмоции и личность. Москва: Знание, 1982. С. 29.

Резюме по вводной части

Возникновение и проявление эмоций в конкретный момент времени у человека, а также, напротив, отсутствие эмоциональных реакций на что-либо связаны с базовыми инстинктами и потребностями более высокого уровня – жизненными ценностями. Ценности могут удовлетворяться или не удовлетворяться, подвергаться угрозе, могут быть потеряны, в том числе человек сам может наступать на свои ценности. Эмоциональная реакция на происходящее проявляется в поведении. Все художественные произведения, по сути, рассказывают об обретении жизненных ценностей, об уходе от них, об их трансформации и последствиях этого для человека.

Словесное описание эмоций, их визуализация посредством различных искусств помогает закреплению эмоционального опыта, его передаче из поколения в поколение. Это один из путей формирования и воспитания чувств, и шире – психики человека.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.