

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

УДК 304:796:792

ИССЛЕДОВАНИЕ АРТИСТИЗМА И ТЕАТРАЛЬНОСТИ В СПОРТЕ КАК В КУЛЬТУРНОЙ ПРАКТИКЕ

Прокопович Л.В.

Одесский национальный политехнический университет

Взгляд на спорт, как на один из видов публичной деятельности человека, позволяет для его исследования привлечь подход, основанный на парадигме театральности жизни. Этот подход позволяет также расширить понятийное и эмпирическое поле дискуссии об артистизме в спорте. Артистизм в спорте рассматривается в двух аспектах: как критерий, который не поддается объективной оценке, и как основная возможность для спортсменов проявить свою личностную и творческую индивидуальность.

Ключевые слова: спорт, культура, театр, театральность, артистизм, публика, оценка.

Постановка проблемы. Спорт – одна из древнейших культурных практик, связанных с публичной состязательностью. Именно публичность этой практики можно считать причиной появления видов спорта, в которых оценка за выступление складывается не только из «технических» показателей, но и включает артистизм. К ним относятся виды со сложной координацией движений: все виды гимнастики и акробатики, фигурное катание, синхронное плавание, спортивная аэробика и т.д.

Поскольку оценка артистизма является субъективной и, следовательно, всегда спорной, то вопрос о критериях этой оценки всегда будет актуальным.

Отсюда – и актуальность исследования артистизма как понятия и как культурного феномена, а также целесообразности использования этого понятия в сфере спорта.

Анализ последних исследований и публикаций. Попытки разобраться в том, что есть артистизм в спорте и каковы должны быть критерии его оценивания, предпринимаются давно. Среди первых работ, посвящённых этому вопросу, наиболее значимыми считаются диссертация и публикации трёхкратной Олимпийской чемпионки Л.И. Турищевой [1; 2]. Она не только доказала многомерность артистизма, но и выявила более 30 критериев этого понятия для спортивного выступления: выразительность, непринуждённость, лёгкость, грациозность, изящество линий, темперамент, музыкальность, передача настроения зрителю, современная техника, школа движений, акцентирование жестов, гимнастическая осанка, индивидуальный почерк исполнения, чистота исполнения, юмор в исполнении, чёткость, эlegantность, задор, оригинальность, культура движений, эмоциональность, образность, гармоничность, целостность упражнения, сложность, виртуозность.

Понятно, что перечисленные критерии не позволяют однозначно определить артистизм, поскольку сами являются понятиями неоднозначными, многомерными, допускающими разные толкования.

Более того, некоторые из этих понятий являются взаимообусловленными. Например, образность создаётся с помощью выразительности [2],

а выразительность может включать в себя такие понятия, как «выразительность движений», «выразительность образа», «эмоциональная выразительность», «выразительный жест», «выразительность рисунка» и т.д., которые не имеют чётких определений в современной научно-методической литературе [5; 6].

Проблема усугубляется постоянным введением дополнительных критериев. Например, в работе М.Э. Плехановой артистичность трактуется как «двигательная деятельность, отличающаяся искусством исполнения, художественным вкусом» [3].

Понятие «художественный вкус» вообще уходит оценивание артистизма из сферы экспертных оценок в сферу художественной критики и субъективных мнений. Ведь, как известно, *De gustibus non disputandum* (о вкусах не спорят).

Невозможность найти точное определение артистизма подтолкнула некоторых авторов пойти по пути дробления этого понятия, выделяя некоторые его части в самостоятельные критерии. Например, предлагается рассматривать, как отдельные факторы, эстетичность, артистизм и выразительность исполнения технических действий и комбинаций [4].

Но и это разделение не помогает преодолеть главное гносеологическое обстоятельство – неизбежность сопоставления спорта и искусства.

Некоторые исследователи, признавая связь спорта с искусством [5; 7], настаивают на том, что спорту присуща особая эстетика движений, которая не может и не должна заимствоваться из других областей эстетической деятельности [5]. Основа эстетического оформления спортивной композиции заключается в логике объединения отдельных технических элементов программы, а не в логике создания театрального образа. Поэтому спортсмены и тренеры, пользуясь средствами формирования выразительности и артистизма, не должны отождествлять их проявления с артистизмом актёра в театре [4; 8].

Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы. Таким образом, складывается парадоксальная ситуация: заимствуя из сферы искусства, в частности, театра, огромное количество понятий и терминов, которые наиболее

полно отражали бы суть таких видов спорта, как художественная гимнастика, акробатика, фигурное катание, исследователи пытаются наполнить эти понятия другими смыслами. И тем самым отделить спорт от искусства.

Но насколько этот подход является обоснованным?

Цель данного исследования – расширяя понятийное и эмпирическое поле дискуссии об артистизме в спортивных состязаниях, выявить степень проявления театрального в некоторых видах спорта.

Изложение основного материала. Театральность – культурный феномен, который имеет место не только в театре, но и за его пределами. Уже вполне устоявшимся является понятие «театрализация жизни». Театральность, основанная на игровом начале и являющаяся одним из средств социальной коммуникации, проявляется в таких «нетеатральных» сферах человеческой деятельности, как мода [9], имиджмейкинг [10], субкультуры [11], публичная политика [12] и т.п. Основным обуславливающим фактором здесь является наличие условного «актёра» и публики.

В спорте, даже если функции спортсмена как актёра и вызывают сомнения [4; 8], то наличие публики – как данность и как необходимость – сомнений не вызывает.

Более того, спортивная публика количественно превосходит публику театральную. Особенно наглядно это просматривается в современной культуре, когда спортивные состязания собирают огромные залы/стадионы, а театр всё больше тяготеет к камерности, переключившись из «массовой культуры» в культуру «элитарную».

Спорт, как и театр, немислим без публики/зрителя/болельщика. Именно для зрителей, болельщиков спортсмены стараются показать «красивую игру», демонстрируя не только спортивное мастерство, но и артистизм (причём это касается абсолютно всех видов спорта – от футбола до шахмат).

Спортсмены, как и актёры в театре, чувствуют зал, его настроение, его поддержку или неприятие. Зрители в театре могут освистать неудачную постановку, равно как и зрители на спортивных трибунах могут поддержать спортсменов в трудную минуту.

Например, не только сила воли, но и поддержка зрителей помогли Ирине Родниной и Александру Зайцеву докатать произвольную программу на Чемпионате мира в 1973 году в Братиславе, когда во время их выступления «пропало» музыкальное сопровождение. Это выступление стало легендарным, хотя и далеко не единственным в истории спорта, когда спортсмены и зрители «выступали» сообща.

Такие ситуации в чём-то схожи с новыми форматами современного театра, который стремится к интерактивности, вовлекая публику в ход спектакля. Одной из таких форм является перфоманс.

Несмотря на то, что в среде искусствоведов и культурологов ведутся споры о том, можно ли считать перфоманс видом искусства, или же это – отдельное социальное явление, наличие в нём театральной составляющей сомнений не вызывает.

Собственно, именно так это слово трактуется в словарях английского языка, из которого оно и пришло в нашу речь:

«Performance – 1. a musical, dramatic, or other entertainment presented before an audience; 2. the act of performing a ceremony, play, piece of music, etc.» [14].

Для данного исследования это важно, поскольку понятие «перфоманс» введено в новую судебную систему ИСУ. По действующей системе оценка за выступление фигуристов теперь складывается из двух: оценки за элементы и оценки за общее впечатление.

При этом оценка за общее впечатление включает такие компоненты:

- владение коньком (Skating skills);
- связующие элементы (Transitions);
- артистизм, красота исполнения, единство партнёров (Performance);
- построение программы (Composition);
- передача музыки и образа движениями на льду (Interpretation of the Music) [13].

Как видим, здесь понятие «перфоманс» дополняется понятием «артистизм», что не только лишней раз фиксирует наличие театрального в спорте, в частности, в фигурном катании, но и соответствует попыткам культурологов осмыслить артистизм через театральность.

Признавая, что театральность и артистизм – понятия родственные, некоторые исследователи отмечают, что артистизм в «театре» жизни более, чем театральность являет собой оппозицию обыденности, в нём больше проявляется художественное начало и индивидуальность его носителя. Пример – «театр» дэнди, успех которого во многом зависел от яркости личностей, таких, как Оскар Уайльд [15].

Ещё одним критерием, позволяющим более чётко разделить артистизм и театральность, является повторяемость. Театральность не исчезает при повторении спектакля. Соответственно, и в «театре» жизни устойчивыми являются основные его компоненты. Например, стиль. Стильное поведение английских и русских дэнди, поэтов «Серебряного века» было повторяемым: подражатели с лёгкостью перенимали манеры и стиль одежды своих кумиров.

Для артистизма же вторичность, напротив, губительна. Артистизм сиюминутен. С каждым новым выходом на сцену артист привносит новые штрихи в образ, новые нюансы в смысловое наполнение роли и сюжета.

В этом смысле выступление Родниной и Зайцева в Братиславе – триумф не только спортивного духа, но и артистизма. Ирина Роднина, отказавшись перекачивать программу, явила себя настоящим Артистом. Ведь дело даже не в том, что на второе выступление они вышли бы уставшими и «перегоревшими», но и в том, что второй раз такая ситуация – по-настоящему драматическая, с максимальным накалом чувств, эмоций и переживаний, – не повторилась бы.

«Мы докатали программу до конца, и я подъехала к рефери, – вспоминала потом И. Роднина. – Он говорит мне по-русски: “Вам засчитывать прокат или вы ещё раз выйдете в конце? Или с середины, с того момента, где музыка остановилась?” Я: “Нет, я второй раз показывать

произвольную не буду"... Зал ревёт, идёт прямая трансляция на весь мир. Музыка же остановилась не по нашей вине» [16].

Родина уловила реакцию зала, и это, на тот момент, было главным. Потому что истинный артист выступает не для критиков/судей/жюри, а для зрителей.

Артистизм в спорте можно рассматривать как одну из возможностей (а, может быть, и единственную) для спортсмена проявить свою индивидуальность: художественную, творческую, личностную.

Сенсационный успех украинской фигуристки Оксаны Баюл во многом объясняется тем, что, наряду со спортивным мастерством, она привносила в свои выступления эмоциональность, артистизм, щедро «украшала» свои программы танцевальными движениями, вынося на лёд не набор сложных элементов, а образы. Образы, художественно цельные, эстетически и драматургически продуманные, образы, которые не оставляли равнодушными зрителей.

Более того, известно, что Оксана Баюл во время своих выступлений часто прибегала к импровизации. Менять на ходу программу, усложняя её каскадом прыжков, – очень рискованно. Но если это могло сделать выступление более эффективным, спортсменка шла на риск. Это – ещё одна черта не только хорошего спортсмена, но и талантливого артиста. И ещё одно подтверждение ситуативности артистизма как поведенческой характеристики.

С учетом того, что большинство видов спорта со сложной координацией движений предполагают выступления с музыкальным сопровождением, то логично сравнивать их с особым видом театра – музыкальным. Тем более, что музыка здесь не является просто фоном. Как и в музыкальном театре, в спортивных программах представления строятся на единстве сценического действия и музыки. Именно музыка здесь задает и тему, и образ, и настроение.

И, наконец, именно поэтому наиболее яркими и цельными кажутся программы, основанные на музыкальных темах, взятых из таких разновидностей музыкального театра, как балет, опера, мюзикл и т.д. Например, многие годы наиболее востребованными у фигуристов являются темы из балета П.И. Чайковского «Лебединое озеро», оперы Дж. Пуччини «Турандот», Ж. Бизе «Кармен», а также из мюзиклов «Призрак Оперы», «Мулен Руж».

Перенос на спортивную «сцену» образы и сюжеты, взятые из таких произведений, спортсмены, тренеры и хореографы представляют новые варианты их прочтения. Это выводит каждую такую программу в разряд культурных артефактов, то есть продуктов интерпретации исходных культурных форм. Поскольку в данном случае исходными формами являются театральные образы и сюжеты, то связь некоторых видов спорта с театром можно считать не только очевидной, но и взаимообусловленной.

Выводы. Взгляд на спорт, как на один из видов публичной деятельности человека, позволяет

для его исследования привлечь подход, основанный на парадигме театральности жизни [17].

Внешне этот подход заключается в применении театральной терминологии для описания объекта исследования. Анализ видов спорта со сложной координацией движений, таких, как фигурное катание, художественная гимнастика, акробатика, показал возможность такой терминологической замены. Основные понятия, используемые в театре, соотносимы с понятиями в спорте:

- актёры/спортсмены;
- публика/зрители, болельщики;
- режиссёр/тренер, хореограф;
- сценография/оформление зала, костюмы, атрибуты;
- драматургия/образы, акценты в композиции и т.д.;
- сюжет/построение композиции;
- музыкальное сопровождение;
- комплекс критики/судьи, жюри.

Этот подход позволил не только доказать наличие театральной составляющей в спорте, но и расширить поле для исследования такого культурного феномена, как артистизм.

Попытки дать точное определение понятию «артистизм» остаются пока безуспешными, как в искусствоведении, так и в спорте. Поэтому исследователи пользуются косвенным методом, осмысливая одно явление через другое. В спорте, где артистизм надо не только осмысливать, но и оценивать, предлагаются разные перечни критериев, которые лишь усиливают субъективность оценки. Это обусловлено тем, что каждый из этих критериев тоже является понятием неоднозначным, предполагающим множество трактовок и не поддающимся количественной (путём измерения, подсчёта) или сравнительной оценки.

Поэтому, сколько бы много этих критериев не вводилось, артистизм остаётся качеством, субъективно реализуемым и субъективно же оцениваемым.

В культурологии понятие артистизм исследуется в соотношении с театральностью. Это позволяет охарактеризовать артистизм, как явление ситуативное, «одноразовое», в отличие от театральности, которая остаётся неизменной, сохраняясь в том виде, в котором оформилась в соответствующем контексте.

Примеры такой ситуативности, имевшие место в истории спорта, являются убедительным тому подтверждением.

Таким образом, исследование артистизма и театральности в спорте, в частности, в видах со сложной координацией движений, позволяет прийти к следующим выводам:

1. Спорту присуща театральность в силу публичного характера этого вида человеческой деятельности.

2. Артистизм, реализуемый в условиях этой специфической театральности, является основной возможностью для спортсменов проявить свою индивидуальность: личностную, художественную, творческую.

Список литературы:

1. Турищева Л.И. От элементов техники к элементам творчества / Л.И. Турищева. – Л., 1986. – 18 с.
2. Винер-Усманова И.А. Теория и методика художественной гимнастики. Артистичность и пути её формирования / И.А. Винер-Усманова, Е.С. Крючек, Е.Н. Медведева, Р.Н. Терехина. – М.: Спорт, 2015. – 120 с.
3. Плеханова М.Э. Факторы, определяющие соревновательную надёжность спортсменок в художественной гимнастике / М.Э. Плеханова // Учёные записки ун-та им. П.Ф. Лесгафта. – СПб., 2006. – № 4. – С. 17-20.
4. Сосіна В. Шляхи вдосконалення виразності рухів як складової виконавчої майстерності спортсменів у видах спорту зі складною координацією / В. Сосіна // Вісник Львівського університету. – 2014. – Вип. 14. – С. 155-159.
5. Коренберг В.Б. Заметки о культуре движений. Гимнастика / В.Б. Коренберг. – М.: Физкультура и спорт, 1972. – С. 14-18.
6. Энциклопедический словарь по физической культуре и спорту. Т. 1 / Гл. ред. Г.И. Кукушкин. – М.: Физкультура и спорт, 1961. – 368 с.
7. Шипилина И.А. Хореография в спорте / И.А. Шипилина. – Ростов-на Дону: Феникс, 2004. – 224 с.
8. Лисицкая Т.С. Хореография в гимнастике / Т.С. Лисицкая. – М.: Физкультура и спорт, 1984. – 176 с.
9. Скалацька О.В. Соціальна театральність у просторі моди: філософський аналіз / О.В. Скалацька // Актуальні проблеми філософії та соціології. – 2015. – С. 119-121.
10. Прокопович Л.В. Визуализация культурной идентичности посредством костюмных украшений как форма театрализации повседневности (Visualization of cultural identity through costume jewelry as a form of theatricality of everyday life) / Л.В. Прокопович // ScienceRise. – 2016. – № 11. – С. 15-19.
11. Прокопович Л.В. Геймеры: попытки имиджевой визуализации субкультуры / Л.В. Прокопович // Актуальні дослідження в соціальній сфері: матеріали дев'ятої міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 17 травня 2017 р.). – Одеса: ФОП Бендаренко М.О., 2017. – С. 25-27.
12. Прокопович Л.В. Исследование костюмных украшений и аксессуаров как средств коммуникации в политическом «театре» (Study of jewelry and accessories as a means of communication in political “theater”) / Л.В. Прокопович // ScienceRise. – 2018. – № 1(42). – С. 16-18.
13. Судейская система ИСУ [Электронный ресурс] // Википедия. – Режим доступа – https://ru.wikipedia.org/wiki/Судейская_система_ИСУ.
14. Performance [Электронный ресурс] // Dictionary.com. – Режим доступа: <http://www.dictionary.com/browse/performance>.
15. Бажанова Р.К. Соотношение артистизма и театральности: философско-культурологический анализ / Р.К. Бажанова // Ученые записки Казанского государственного университета. Гуманитарные науки. – 2010. – Том 152, кн. 1. – С. 34-40.
16. Роднина И. Слеза чемпионки / Ирина Роднина. – М.: Время, 2013. – С. 175-177.
17. Прокопович Л.В. Театрализация социокультурной коммуникации: методологическое обоснование исследовательского подхода (Theatricalization of sociocultural communication: methodological substantiation of the research approach) / Л.В. Прокопович // ScienceRise. – 2017. – № 7(36). – С. 29-32.

Прокопович Л.В.

Одеський національний політехнічний університет

**ДОСЛІДЖЕННЯ АРТИСТИЗМУ ТА ТЕАТРАЛЬНОСТІ У СПОРТІ
ЯК В КУЛЬТУРНІЙ ПРАКТИЦІ****Анотація**

Погляд на спорт, як на один з видів публічної діяльності людини, дозволяє для його дослідження залучити підхід, оснований на парадигмі театральності життя. Цей підхід дозволяє також розширити понятійне та емпіричне поле дискусії про артистизм у спорті. Артистизм у спорті розглядається в двох аспектах: як критерій, що не піддається об'єктивному оцінюванню, і як основна можливість для спортсменів проявити свою особистісну та творчу індивідуальність.

Ключові слова: спорт, культура, театр, театральність, артистизм, публіка, оцінка.

Prokopovich L.V.

Odessa National Polytechnic University

**STUDY OF ARTISTRY AND THEATRICALITY IN SPORTS
AS IN CULTURAL PRACTICE****Summary**

A view of sport as one of the types of public activity of a person, allows for his research to attract an approach based on the paradigm of theatricality of life. This approach also allows us to expand the conceptual and empirical field of the discussion about artistry in sports. Artistry in sports is considered in two aspects: as a criterion that does not lend itself to objective evaluation, and as the main opportunity for athletes to show their personal and creative individuality.

Keywords: sport, culture, theater, theatricality, artistry, audience, evaluation.