

О. И. Марченко

Homo loquens: творческий потенциал и артистизм

Человека, действующего словом, со времен античности изучает риторика. Эта древняя дисциплина объединяет в себе философское, логическое, лингвистическое, психологическое, социологическое знание, она создает некое обширное и богатое по своему потенциалу культурное единство.

Убедительное, яркое, искусное слово насыщено особой силой, особой энергией воздействия на аудиторию. Речевое мастерство – одно из важных качеств творческой личности. Риторика выступает и средством организации совместной деятельности, диалога, и источником творческой активности. Оратору необходимо умение владеть действенным словом. Артистическая техника помогает достичь этой цели, так как развивает художественную природу человека. Уверенность в себе – важное качество оратора. Это качество людей, которые хорошо знают, что они делают и чего хотят. Они спокойны, бодры и энергичны. Их взгляды и действия четки и ясны. Страх неопытного оратора парализует волю. Это состояние может принять форму доминанты. Такая реакция организма поглощает всю духовную и физическую энергию. Утрачивается способность последовательно мыслить, владеть своим голосом и телом. Паника овладевает оратором, он оказывается совершенно неспособным к творчеству.

Ключевые слова: риторика, диалог, культура, личность, актер, актерское мастерство, творческий потенциал, действие, убедительность речи, речевое искусство.

О. I. Marchenko

Homo Loquens: Creativity and Artistry

Rhetoric has been studying a man acting with words since antiquity. This ancient discipline combines philosophical, logical, linguistic, psychological, sociological knowledge; it creates a kind of vast and rich in its potential cultural unity. An eloquent, bright, fine Word is endowed with a unique power, energy, influencing the audience. The art of speaking is one of the most important qualities of a creative individual. Rhetoric is also a tool to organize joint activities, a dialogue, a source of creativity. A public speaker needs to master the art of using an effective word. An artistic technique helps to achieve this goal, because it develops an artistic nature of a human being. As any other professional a speech maker has to master managing this tool, which would help to meet his creative goals. Anxiety during public speaking is sometimes so high that we are not able to cope with it. Self-confidence is an important quality for a public speaker. This is the feature of the people who are well aware of their doings and intentions. They are composed, vigorous and full of energy. Their looks and actions are clear and open. Fear of the inexperienced public speaker blocks his will. This condition may become predominant. Such reaction of our organism absorbs all our spiritual and physical energy. A person loses his ability to think, to control his voice and his body and that results in losing his creative capacity.

Keywords: rhetoric, dialogue, culture, a person, an actor, an artistic technique, creativity, action, persuasive speech, art of speaking.

Homo loquens (с лат. ‘человек говорящий’) вырабатывает свои убеждения и идеалы, накапливает опыт и творческий потенциал в процессе общения. В живом общении мы отстаиваем, развиваем, познаем свое «я». Взаимодействуя с другими людьми, человек не только идет навстречу общему, но и обнаруживает неповторимые черты своей личности, борется за них, утверждает свое оригинальное, творческое, уникальное бытие.

Искусство убедительной речи изучает риторика. С античных времен действенное слово призвано было осуществить перевод сокровенного и индивидуального в сферу всеобщего и публичного. Можно сказать, что и сегодня риторика выступает инструментом вербализированных мироощущения, мировосприятия, миропредставления, миропереживания, миропонимания. Основанием классической риторики является устойчивая система ее трех фундаментальных катего-

рий: Пафос, Этос, Логос. Потребность в Истине, Добре, Красоте пронизывает все уровни и сферы человеческих взаимоотношений. Риторика – это наука о нравственной искусной речи.

С одной стороны, риторика является средством организации совместной деятельности, диалога, с другой – источником творческой активности личности, побудительным стимулом к собственному личностному росту. Именно в процессе диалога с себе подобными, через сотрудничество и сотворчество, человек реализует свой психоэнергетический ресурс.

Идеал гармонично развитого человека был рожден в те времена, когда духовную жизнь Греции определяли философия и искусство убедительной речи. Обучение и воспитание, называемое пайдейей, было воплощением культуры творчески богатой личности. Способом «вращения» общественного человека становится риторика. В афинской гимнастической школе одинаково важны и атлетические упражнения, и дидактические разговоры. Известно, что воспитание, по Сократу, не сводится к развитию каких-либо способностей или к передаче знаний: и то, и другое должно быть лишь средством в процессе воспитания, суть же его в том, чтобы предоставить человеку возможность познать свои задатки и таланты и таким образом познать, что есть Благо. Суть процесса воспитания – мыслящий дух и нравственный разум человека. Любое искусство – «техне» – предназначено помочь человеку в его становлении как творческой личности. Учитель передает свое искусство ученикам с помощью убедительного слова. Философ-воспитатель именно с помощью действенного слова, в котором заключена великая духовная сила, призван помочь каждому понять самого себя и оздоровить свою нравственную природу, сформировать моральный кодекс в собственной душе. Наследие античной мысли для сегодняшней педагогики не утратило своей актуальности.

В эпоху Возрождения риторика, став культурным идеалом и теоретическим источником для различных видов искусств, во взаимодействии с ними продолжает утверждать в отдельном человеке личность – активную, ответственную, инициативную. Взаимосвязь истины и красоты приобретает обратный характер: о содержании истины судят по искусству речи, излагающей ее, – искусство и истина идентифицируются. Диалог с историей древних становится условием осмысления современности, помогает осознать культурную и политическую реальность, вновь

ориентированную на творческие задатки человека. Человек, его личностное предназначение, право на самоопределение, границы и цели его устремлений, поиск индивидуальности становятся тем фокусом, в котором сходятся все проблемы времени, – эпоха осознает свою новизну через обновление представления о том, что есть человек.

В истории западной культуры Ренессанс стал эпохой возвеличивания человеческой индивидуальности – homo humanus. Человек, предоставленный своему решению, взял на себя ответственность за свои слова и поступки. В этот период сформировалось новое отношение к искусству, вышедшему за пределы чистого ремесла, новое отношение к художнику как к творцу, создателю. Ренессанс требовал от человеческой личности принципиальности, волевого деятельного начала, оптимистичного мировосприятия, полноты жизни, уверенности в себе и артистизма.

Сближению художества ручного и риторического соответствовал, как известно, новый, специфический для Ренессанса тип человека, совмещавший словесность и занятия живописью, ваянием, зодчеством: гуманист как художник и художник как гуманист. В основе гуманистического сознания заложено было стремление человека к развитию своего высшего «я», стремление возвеличить человека в человеке. Поиск этого образца был своего рода стимулом для исследования собственных возможностей, то есть творческим процессом постижения себя через образец.

Идея гармоничного развития общества, основанного на духовном развитии граждан, господствовавшая в Афинах на протяжении нескольких столетий, утверждение приоритета человеческого достоинства, унаследованного и продолженного гуманистами Ренессанса, явились благодатным источником для последующих поколений, заложив основу классического гуманитарного образования – базиса культуры Нового времени.

Хочется подчеркнуть, что осмысление действительности в периоды расцвета риторики происходит, прежде всего, в художественной форме. Эстетические устремления служат ориентирами для самовыражения и саморазвертывания личности. Это обеспечивается обращением к универсальным категориям риторики как некоему метаязыку. Со всей очевидностью предстает единство действенного начала актерского и риторического ремесла. С древних времен ораторское и актерское искусства имеют много общего, начиная с того, что слово *драма* на древнегреческом языке

означает ‘совершающееся действие’. На латинском языке ему соответствовало слово *actio*, корень которого находим сегодня в таких словах, как актер, акт, активность. Важный раздел античного риторического канона также носит название *actio*.

Подлинное искусство, как известно, рождается от слияния таланта с мастерством, а мастерство закладывается школой, аккумулирующей в себе лучшие традиции и опыт. Творческий метод воспитания актера, известный по всему миру как «система Станиславского», и сегодня имеет большое значение для искусства слова. Система организует талант, делает его гибким и отзывчивым на выполнение любой творческой задачи. Это может быть использовано не только актером, это теория творчества вообще. Это творческое руководство для тех, кому есть что «систематизировать». Система помогает познать свою природу, сблечь и упрочить творческие качества, она указывает пути, по которым следует направлять талант, с наименьшей затратой сил и с большим успехом для дела.

Перед театральной педагогией стоят две основные задачи: формирование творческой личности и раскрытие этой личности. Система Станиславского может быть полезной риторическому искусству как практическое учение о природных органических законах творчества. Все последователи системы ответственно и бережно относились к идее самоусовершенствования – не только в актерском, но и в человеческом плане.

Слово в риторике, как говорилось выше, служит действию. Основным материалом в актерском мастерстве, определяющим его специфику, является также действие. В действии наиболее полно проявляется единство физического и психического. В действии человек проявляет себя целиком и без остатка: художественные замыслы и намерения, творческое воодушевление, фантазии и чувства, знания, опыт и жизненные наблюдения, вкус, темперамент, юмор, обаяние, выразительность. Готовность в любой момент осуществить нужное действие предполагает отлаженную работу внутренней (психологической) техники и внешней (физиологической). Внутренняя техника – это способность вызывать в себе правильное самочувствие, именно оно обеспечивает готовность и желание действовать. Элементами внутренней техники являются активная сосредоточенность (внимание), свободное от напряжений тело (сценическая свобода), воображение и фантазия. Важное требование творческого мето-

да Станиславского состоит в подчинении игры актера естественным, органическим законам природы человека. Для актера необходимо известное равновесие между жизнью и игрой. Если актер нарушает его, то игра перестает быть искусством. Для человека, говорящего публично, как и для актера, одинаково важным является принцип жизненной правды – особое чувство правды. Не допускается ничего приблизительного, механического, нарочитого, показного, ложно-театрального. Природа искусства требует и другой способности, которая называется чувством формы. Эта возможность свободно распоряжаться всеми выразительными средствами, или «оформленность», включает такие качества, как чистота и четкость, простота и ясность внешнего рисунка в звучании и движениях; точность и уместность каждой краски; максимальная экономия, лаконичность выразительных средств, их драматическая напряженность и нарастание; органичность жеста и богатство интонации, логическая и художественная перспектива – все то, что создает художественную целостность и завершенность речевого действия.

Одним из основных элементов творческого состояния является внимание. Понимать внимание можно как готовность психики воспринимать, как готовность души к познанию. Для концентрации внимания необходимо состояние равновесия, сбалансированности, спокойной уверенности, оно в психологии называется ресурсным, то есть обеспечивающим высокий уровень психоэнергетического ресурса. Если внимание художника рассеяно, творческая задача не будет выполнена. В зависимости от характера объекта внимание бывает внешним и внутренним. Первое реагирует на реакцию аудитории, слышит, как зал живет, дышит, воспринимает; оно позволяет согласовывать речевой поступок с поведением собеседников. Мобилизация внутреннего внимания регулирует наши внутренние ощущения: образы, намерения, желания, размышления, чувства. Поддерживают и стимулируют внимание интерес и увлеченность. Они, можно сказать, нераздельны и вместе способны победить зажим и обеспечить необходимые условия для верного самочувствия.

Еще один важный элемент достижения свободы и настоящего творческого состояния – фантазия. Всякое произведение искусства есть в известной степени продукт фантазии художника. Фантазия может проявляться с большей или меньшей смелостью, самостоятельностью, ярко-

стью. Фантазия – это свободное соединение и сочетание различных образов. Материалом для фантазии служит материал из жизненного опыта. Сама же способность фантазии сводится к комбинированию этого материала. Эмоциональная память – это та кладовая, из которой человек извлекает материал для своих фантазий. Основным источником образов – зрительное восприятие. Образ как бы сдвигает реальное и идеальное, и его можно увидеть только внутренним взором. Он не связан с волей – основным контролирующим началом человека. Он формируется воображением, впечатлениями, ассоциациями, памятью и постигается чувством, интуицией.

И актеру, и ратору необходима внутренняя мобилизованность, готовность к продуктивному действию. Мобилизованность проявляется и в направлении взгляда, и в спокойном дыхании, в уравновешенной позе, в общей подтянутости мускулатуры. Чувство формы включает умение слышать и понимать свое тело. Законы актерского мастерства предполагают восстановление естественной телесной спонтанности, способности через движение выражать свои чувства. Это необходимо и оратору ради установления гармонии с собой и миром. Ощущение внутренней жизненной энергии проявляется в хорошем мышечном тоне. Мышечный спазм ограничивает свободу движения, делает движения неестественными, неловкими.

Грация – это красота движения. Движения человека приобретают пластичность в состоянии удовольствия. Удовольствие от выполнения действия – это не показная веселость, а глубинное внутреннее состояние. Его не придется с энтузиазмом декларировать. Звук, движения, мимика будут его выдавать. Признаком полной самоотдачи является свечение. Наши лица излучают удовольствие, мы сияем от радости. Свечение человека, полного жизни, проявляется в блеске глаз. Глаза смотрят с интересом, слушают с вниманием. «Силовое поле», которым окружено тело человека, его аура наполняют речевое действие особой энергией. Эта психологическая убежденность, в свою очередь, придает осмысленность и уверенность движениям, делает их легкими и непринужденными. Удовольствие от выполнения действия является особой творческой силой. Оно противостоит разрушительной власти излишнего волнения, тревоги и жесткого контроля над собой – психофизического зажима, известного и актеру, и оратору. Атмосфера чрезвычайности отражается на телесном уровне вы-

делением адреналина, при этом нарастает мышечное напряжение, оно получило название «мышечный панцирь». Удовольствие в виде хорошего самочувствия является базовым состоянием здорового тела.

Неспособность нормально дышать становится серьезным препятствием к восстановлению эмоционального здоровья. Дыхание представляет собой базовую пульсацию тела. Глубокое дыхание заряжает тело и привносит в него жизнь. Во время вдоха происходит активизация психического состояния человека, во время выдоха наступает успокоение и расслабление всего организма. В стрессовой ситуации с помощью дыхания можно справиться с паникой. Это один из способов экстренной мобилизации энергетических ресурсов организма. Паника, как правило, проявляется в чрезмерно поднятой, надутый грудной клетке и затрудненном дыхании. Выступая публично в состоянии паники, мы чувствуем нехватку воздуха. И наоборот, когда чувствуем, что не получаем достаточно воздуха, мы впадаем в панику, которая всегда слепа и деструктивна.

Устойчивое дыхание, ясность и выразительность звукового потока, физический тонус, точность движений, осанка – все это средства раскрытия внутреннего состояния человека.

В книге «Работа актера над собой» Станиславский подчеркивает, что непосредственное общение – это всегда процесс обмена душевными токами. Внимание к таинственному дыханию зала отличает и оратора. Для него обратная связь, отклик, эмоциональный контакт, чувство связи с аудиторией, с со-беседником, с со-участником, с со-творцом в огромной степени стимулирует процесс его творчества.

Любое искусство начинается с освоения определенной азбуки, и только искусство устной словесности появляется как бы само по себе. Но за настоящим мастерством, изяществом, легкостью живого слова скрыт труд, затраченный на его достижение. Насилие – плохое средство для творчества. Необходимо избегать всего того, что идет наперекор природе, логике, здравому смыслу. Это лишь вызовет нарочитость, наигрыш и фальшь. Устойчивое дыхание, физический тонус, верная осанка, ясность и выразительность звукового потока позволяют донести до слушателя все нюансы движения мысли и чувства. Именно такое речевое действие Станиславский характеризовал как подлинное, продуктивное и целесообразное.

Важнейшей из спектра культурных функций звучащего слова является эстетически-экспрессивная функция. Действенно-выразительное слово способно возбуждать особого рода эмоциональные реакции специфически культурного свойства. Переживания красоты, изящества, гармонии звучащего слова являются эстетическими эмоциями. Выразительные возможности живого слова направлены на то, чтобы доставить духовное удовольствие воспринимающим речь. Артистизм при произнесении речи сам по себе может доставлять наслаждение и тем самым делать речь убедительной.

Подведем итоги. Изобретательность, диалогичность, публичное выражение своих идей и проявление художественных способностей, умение отстаивать свое мнение ради общего блага и вместе с тем ради самого себя, как показывает история, осуществлялись через искусное и убедительное слово. Сферы мыслительно-словесной культуры и гражданской жизни тесно взаимосвязаны. Быть человеком – значит владеть словом, общественно действенным и художественно совершенным. В искусстве слова сосредоточены индивидуальность, труд, вдохновение и, главное, предоставляется возможность обратиться к современникам, к согражданам.

Основой любого исторического типа культуры является соответствующий ей тип личности. Несвободный, разобщенный, пассивный, ограниченный человек опасен для культуры, ему может быть противопоставлен риторический тип личности, через слово осуществляющий одну из важнейших человеческих потребностей – потребность в других людях. Риторика помогает процессу последовательного самопознания и самовозвышения личности.

Риторика может и должна являться действенным способом преобразования природных задатков и возможностей человека в его стремлении к совершенству. Риторика учит диалогу, культуре, творчеству. Сегодня риторика как теория и практика мыслеречевой деятельности, будучи широко востребованной в образовательном пространстве, прежде всего нацелена на формирование ценностно-ориентированного отношения к слову. В свои лучшие времена она являлась деятельностью высших сил духа, то есть благой воли, изящного чувства, творческого ума.

Библиографический список

1. Марченко, О. И. Основы риторики [Текст]: учеб. пособие / О. И. Марченко. – М.: ГАОУ ВПО МИОО, 2012.

Bibliograficheskiy spisok

1. Marchenko, O. I. Osnovy ritoriki [Tekst]: ucheb. posobie / O. I. Marchenko. – M.: GAOU VPO MIOO, 2012.