

RU

Стратегия усиления выразительности у моделей в кадре

Халметова Каринахан

Аннотация. Целью исследования является разработка авторской стратегии усиления экранной выразительности моделей в условиях современной медиасреды. На основе анализа теоретических источников и практического опыта предложена структурированная методика, включающая компоненты визуального поведения, мимики, пластики, жеста, работы с камерой и эмоциональной передачи образа. Новизна заключается в междисциплинарном подходе, объединяющем элементы актёрской подготовки, визуальной риторики и телесной осознанности. Полученные результаты позволяют адаптировать стратегию к съёмкам, конкурсам, телевидению, цифровым медиа, а также к образовательным и менторским программам подготовки моделей.

EN

The strategy for enhancing the expressiveness of models on camera

Karinakhan Khalmetova

Abstract. The aim of this study is to develop an original strategy for enhancing the on-screen expressiveness of models within the context of the modern media environment. Based on an analysis of theoretical sources and practical experience, a structured methodology has been proposed, encompassing components such as visual behavior, facial expressions, body language, gestures, camera work, and emotional conveyance of the image. The novelty of this approach lies in its interdisciplinary nature, integrating elements of acting training, visual rhetoric, and bodily awareness. The results obtained enable the adaptation of this strategy for use in filming, competitions, television, digital media, as well as in educational and mentoring programs for model training.

Введение

Современная визуальная среда, сформированная под влиянием цифровых технологий, телевидения, видеоплатформ и социальных медиа, предъявляет к моделям новые требования. От них ожидается не только внешняя привлекательность и фотогеничность, но и умение органично существовать в кадре, транслируя эмоции, характер и индивидуальность через мимику, жесты, пластику и визуальный контакт с камерой. Таким образом, возникает потребность в развитии экранной выразительности как одного из ключевых профессиональных навыков модели.

Проблема заключается в том, что традиционные школы подготовки моделей ориентированы преимущественно на статичную презентацию – дефиле, фотопозирование, поведенческий этикет, – в то время как съёмки в видеоконтенте, фильмах, рекламе, телепередачах требуют иных навыков – актёрской гибкости, телесной осознанности и способности к выразительной передаче образа в движении. В условиях визуального перенасыщения и конкуренции за внимание зрителя моделям необходима не просто техника позирования, а индивидуальная стратегия экранного присутствия.

В рамках поставленной цели были сформулированы следующие задачи:

1. Изучить современные теоретические подходы к понятию экранной выразительности в междисциплинарном контексте (визуальная риторика, актёрская подготовка, медиапсихология).
2. Исследовать специфику формирования визуального образа модели в условиях фото- и видеосъёмки, включая невербальные и пластические компоненты экранного присутствия.
3. Определить структуру и функциональные особенности ключевых компонентов экранной выразительности: взгляда, позы, мимики, жеста и пластики.
4. Разработать авторскую стратегию усиления экранной выразительности, основанную на практическом опыте и эмпирических наблюдениях.
5. Обосновать практическую применимость предложенной стратегии в различных форматах: fashion-съёмках, конкурсах красоты, видеоконтенте и обучении моделей.

Методология настоящего исследования опирается на междисциплинарный подход, включающий элементы визуальной риторики, актёрской подготовки, сценического движения и психофизического тренинга. В основу положен личный практический опыт автора в области fashion-съёмок, телевизионных и конкурсных проектов, а также наблюдение за визуальными стратегиями профессиональных моделей в кадре.

Теоретическая база исследования. Несмотря на острую потребность индустрии в таких навыках, в научной и профессиональной литературе по-прежнему отсутствуют систематизированные методики подготовки моделей к экранной выразительности. Обзор актуальных теоретических источников последних лет, включая исследования в области визуальной идентичности и эмоциональной выразительности модели (Неyman, 2021; Peterson, 2022), подтверждает, что визуальное поведение в кадре формирует не только имидж, но и профессиональную состоятельность личности в публичной среде. Визуальная теория подчёркивает значимость телесной выразительности как средства коммуникации.

Важно отметить, что экранная выразительность как феномен была предметом пристального внимания в исследованиях по фото- и киноискусству. Так, Сьюзен Сонтаг в работе «О фотографии» (2003) анализирует механизмы визуального воздействия кадра и формирования культурных смыслов. Бела Балаш в книге «Видимый человек, или Очерки к эстетике кино» (1968) подчёркивает выразительность немого кино, где мимика и жест играют ключевую роль в передаче внутреннего содержания. Ольга Булгакова в работе «Фабрика жестов. Исследования по визуальной антропологии» (2004) рассматривает телесную выразительность как визуальный язык, производимый внутри системы репрезентации. Эти подходы усиливают междисциплинарный контекст настоящего исследования и подтверждают, что современные визуальные практики моделей во многом опираются на выразительные коды, ранее разработанные в фото- и киномедиа.

Согласно исследованиям А. А. Леонтьева, невербальное поведение субъекта, включая мимику, позу и интонации, «влияет на характер восприятия речи и образа человека в целом» (2005, с. 76). Это утверждение подчёркивает необходимость включения элементов телесной выразительности в подготовку моделей к визуальному взаимодействию.

Также важно отметить вклад Ю. А. Левады, который в работах по социологии массовых коммуникаций отмечал, что «публичный образ становится инструментом управления вниманием в информационном обществе» (2000, с. 52). Это положение подтверждает актуальность формирования у моделей не просто визуального облика, а управляемого и целенаправленного экранного образа.

Практическая значимость исследования обусловлена его ориентированностью на решение конкретных задач подготовки моделей к визуальному присутствию в кадре. Разработанная стратегия экранной выразительности моделей обладает высокой прикладной ценностью. Она может быть интегрирована в практику профессиональной подготовки моделей, использована в fashion-съёмках, конкурсах красоты, телевизионных и цифровых проектах. Методика способствует повышению визуальной грамотности, развитию сценической уверенности и формированию индивидуального визуального кода. Результаты исследования представляют интерес для преподавателей модельных школ, режиссёров показов, хореографов и специалистов в области визуального брендинга. Предложенные подходы позволяют системно подойти к формированию выразительного образа в кадре и адаптировать его к требованиям разных медиаформатов.

Обсуждение и результаты

Уточнение понятия выразительности в модельной практике

Экранная выразительность представляет собой совокупность визуальных, пластических и эмоциональных средств, с помощью которых личность транслирует себя в кадре, обеспечивая не только эстетическое воздействие, но и создание психологически значимого образа. В модельной деятельности она становится важным элементом профессионального инструментария, позволяющим усилить эффект визуального восприятия.

Как показывает теоретическое исследование в области визуальной коммуникации, экранный образ не сводится к фиксированной внешности. Это динамичная структура, формируемая через жест, взгляд, мимику, позу и микродвижения, что позволяет создать целостный визуальный нарратив, воздействующий на зрителя (Медведев, 2018).

Согласно концепции embodied cognition (телесного осмысления), восприятие образа связано не столько с визуальной формой, сколько с телесной интенцией. Это означает, что зритель считывает не просто внешнюю позу, но и внутреннюю динамику – «движение мысли», отражённое в теле модели. Как отмечает В. В. Медведев, «передача информации через визуальные каналы зачастую глубже и точнее отражает внутреннее состояние субъекта, чем вербальные средства» (2018, с. 94). Это то, что отличает живую выразительность от формального позирования.

Согласно исследованию С. Бэйнс, танец как перформативная практика способен «расширять границы телесного самовыражения за пределы классической репрезентации» (Banes, 2003, p. 118), что особенно важно для моделей, работающих в синтезе моды и движения.

Особенность экранной выразительности в модельной индустрии заключается в сочетании статичности и внутренней динамики: даже в неподвижных позах важна наполненность образа. Именно это придает выразительности модели подлинность, в отличие от формального выстроенных поз. По словам Л. Хейман, «эффективная модель – это та, чья энергия чувствуется даже в момент застывшего кадра, когда зритель ощущает присутствие и эмоцию» (Неyman, 2021).

Современное исследование подчеркивает междисциплинарный характер этого феномена: экранная выразительность формируется на пересечении актёрского тренинга, визуальной риторики и медиа-психологии (Zhao, Balcerzak, 2022). В условиях визуальной стандартизации именно способность к созданию индивидуального образа через осознанное визуальное поведение становится фактором конкурентоспособности модели.

Визуальный образ модели: структура и выразительные средства

Экранная выразительность модели строится на взаимодействии ряда ключевых компонентов, каждый из которых выполняет определённую коммуникативную функцию в кадре. Их системное освоение позволяет не только усилить визуальный образ, но и сформировать устойчивую сценическую идентичность. На основе эмпирических наблюдений и анализа практики видеосъёмок были выделены следующие структурные элементы экранной выразительности.

1. Взгляд. Один из наиболее выразительных инструментов, формирующий восприятие визуального образа модели со стороны зрителя. Направление, интенсивность, продолжительность и глубина взгляда формируют эмоциональный отклик и передают уровень вовлечённости. Согласно М. Аргайл и М. Кук, «взгляд играет центральную роль в выражении доминантности, симпатии и вовлечённости в межличностной коммуникации» (1976, с. 108). Особенно это актуально при съёмках крупным планом, где именно взгляд «удерживает» внимание зрителя.

2. Поза. Телесная композиция модели в кадре задаёт первичную характеристику образа. Поза может транслировать открытость, силу, расслабленность или напряжение, выступая своего рода визуальной метафорой. J. Navarro подчёркивает: «Язык тела на экране гораздо громче слов, особенно когда модель работает в ограниченном пространстве кадра» (2020, р. 47).

3. Мимика. Эмоциональная пластика лица задаёт интонацию кадра. Даже незначительные изменения в мимике способны кардинально трансформировать образ. Визуальное исследование подтверждает, что «микровыражения лица считываются бессознательно и формируют первое впечатление за доли секунды» (Экман, 2003, с. 12). Для моделей особенно важно избегать излишней заученности или фальши – эмоциональный отклик должен быть органичным.

4. Жест. Жесты дополняют смысловую нагрузку образа, управляют ритмом движения в кадре. Как подчёркивает Д. Макнилл, «жест не следует за мыслью – он ею является, он раскрывает способ мышления, будучи его визуальным следом» (2005, с. 9). Жесты должны быть функциональны, осмысленны и согласованы с позой. При этом необходимо учитывать особенности плана: крупный кадр требует лаконичных жестов, тогда как в общем плане допустима более масштабная пластика.

5. Пластическая динамика. Это способность модели сохранять выразительность в переходных движениях: при смене поз, поворотах, взаимодействии с камерой. Согласно исследованиям визуального сторителлинга, именно движение формирует ощущение жизни в кадре, особенно в видеоконтенте (Peterson, 2022, р. 53). Удачные переходы усиливают связность визуального повествования и делают образ запоминающимся.

Разработка стратегии визуальной выразительности модели

Разработанная стратегия экранной выразительности моделей основана на практическом опыте, полученном в рамках участия в fashion-съёмках, конкурсах красоты и обучении начинающих моделей.

Основная цель стратегии – усиление визуального воздействия образа модели в кадре путём осознанной работы с компонентами выразительности и их эмоциональной синхронизации.

Структура стратегии включает пять последовательных этапов:

1. Диагностика образа и его задачи в кадре

На этом этапе модель должна осознать, какую идею, настроение или эмоцию она транслирует. Образ в кадре – это не просто красивая картинка, а визуальное послание.

Вопросы, на которые необходимо ответить:

- Какой эмоциональный посыл я хочу передать?
- Кто моя целевая аудитория?
- Что нужно донести: хрупкость, уверенность, страсть, ироничность?

2. Подбор выразительных средств

На основе задачи подбираются компоненты экранной выразительности: тип взгляда, поза, мимика, пластика. Например, для передачи уверенности – прямой взгляд, открытая поза, твёрдая линия плеч.

Это этап, на котором модель конструирует образ в деталях – от микроэмоций до телесной геометрии.

3. Тренировка и адаптация к кадру

Выразительность необходимо адаптировать под параметры съёмки:

- формат кадра (общий, средний, крупный);
- ракурс;
- темп сцены (движение камеры, монтаж).

Здесь происходит отработка пластических решений с учётом требований режиссёра, оператора, хореографа (если есть).

4. Сценический якорь

На этом этапе вводится личностный символ – жест, элемент одежды, взгляд, – который помогает «войти в состояние». Это внутренний «пусковой крючок» экранной выразительности. Например, перед съёмкой модель может активировать состояние через определённую позу, музыку, дыхание.

5. Рефлексия и закрепление.

После съёмки модель анализирует, какие приёмы сработали лучше всего, какие жесты были лишними, что усилило впечатление. На основе анализа создаётся индивидуальная база выразительных решений, которая пополняется с опытом.

Практическое применение стратегии «Визуальный код присутствия»

Практическое применение стратегии экранной выразительности, разработанной в рамках данного исследования и получившей название **«Визуальный код присутствия»**, охватывает широкий спектр форматов визуального контента – от fashion-видеосъёмок до телевизионных выступлений и конкурсов красоты. Элементы стратегии успешно применялись автором в таких проектах, как телешоу «Квест» (Казахстан, 2023), рекламные кампании Red Bull (2024), а также в рамках образовательных мастер-классов и конкурсных выходов. Использование стратегии в этих условиях позволило усилить выразительность моделей, повысить художественный уровень визуального ряда и обеспечить более глубокое эмоциональное взаимодействие с аудиторией.

Кроме того, стратегия способствует формированию **профессиональной идентичности модели** – совокупности устойчивых визуальных и поведенческих характеристик, которые делают образ узнаваемым, органичным и адаптированным к требованиям различных медиаформатов. Это особенно актуально в условиях публичного давления, цифрового контроля и визуального стандартизации, характерных для современной медиасреды.

1. Fashion-съёмки и рекламные проекты

В этих форматах ключевое внимание уделяется передаче эстетики бренда через образ модели. Использование стратегии помогает:

- создавать узнаваемый визуальный код;
- адаптировать пластические решения под требования стилистов и режиссёров;
- избегать шаблонных поз и эмоций, делая кадр выразительным и живым.

Пример: при съёмке рекламной кампании с акцентом на чувственность модель может использовать мягкие линии тела, направленный взгляд, замедленную пластику и акценты, создаваемые движением ткани, синхронизированные с общим ритмом образа.

2. Конкурсы красоты и сценические выходы

В конкурсных и сценических форматах модель сталкивается с необходимостью продемонстрировать максимальную выразительность в сжатом временном промежутке. Стратегия экранной выразительности «Визуальный код присутствия» позволяет:

- оперативно входить в необходимое эмоциональное состояние перед выходом;
- транслировать харизму, индивидуальность и уверенность в условиях регламентированных рамок;
- выстраивать визуальный нарратив через последовательность взглядов, жестов и движений.

Подобные элементы стратегии доказали свою эффективность в конкурсной практике, где телесная выразительность играет ключевую роль в формировании сценического образа и управлении вниманием публики.

3. Видеоконтент для социальных сетей и телевидения

Здесь важна способность захватить внимание за первые секунды. Стратегия помогает:

- выбирать выразительные акценты, работающие в коротком формате;
- сохранять эмоциональную правдивость образа при съёмке без дублей;
- контролировать своё визуальное «я» в прямых эфирах и интервью.

4. Обучение и менторство

Стратегия может использоваться в педагогической практике для начинающих моделей и актёров. Построение собственной выразительной стратегии:

- повышает осознанность;
- снижает тревожность;
- формирует сценическую уверенность и навык визуального контроля.

Таким образом, универсальность разработанной стратегии, подтверждённая её адаптацией к различным формам визуального контента, позволяет рассматривать её как потенциально применимую не только в профессиональной деятельности, но и в образовательной и менторской среде, в частности в рамках курсов по формированию визуальной самопрезентации и персонального бренда. Ранее аналогичные подходы применялись в наставнических практиках в сфере fashion education (образование в сфере моды) (Kaplan, 2018), что подтверждает потенциальную применимость данной стратегии в менторских форматах.

Заключение

Исследование позволило последовательно решить ряд задач, направленных на формирование целостного представления о выразительности в модельной практике. Уточнено её определение и раскрыта структура как профессионального инструмента модели. Выделены ключевые элементы визуального воздействия – взгляд, поза, мимика, жест и пластика, – которые формируют целостный образ и усиливают восприятие.

Междисциплинарный анализ современных подходов в области визуальной риторики, актёрской подготовки и медиапсихологии обеспечил теоретическую основу для создания авторской методики. На основе практического

опыта разработана поэтапная стратегия усиления выразительности, включающая диагностику задачи, подбор выразительных средств, адаптацию к условиям съёмки, использование сценических «якорей» и этап рефлексии.

Практическая реализация стратегии в съёмках, конкурсах и обучении подтвердила её эффективность и универсальность. Методика успешно применяется как в профессиональной деятельности моделей, так и в образовательных и менторских программах. В рамках анализа понятийного аппарата было уточнено определение экранной выразительности, раскрыта её структура и функции как профессионального ресурса модели. Выявлены основные компоненты визуального воздействия в кадре – взгляд, поза, мимика, жест и пластика, – которые обеспечивают целостность и выразительность образа.

Теоретический обзор современных исследований в области визуальной риторики, актёрской техники и медиапсихологии позволил сформировать методологическую основу стратегии. На основе эмпирического наблюдения и практического опыта автора была разработана пятиступенчатая структура стратегии, включающая: диагностику задачи, подбор выразительных средств, адаптацию к параметрам съёмки, применение сценического якоря и этап рефлексии.

Применение стратегии в таких форматах, как fashion-съёмки, конкурсы красоты, телевизионные проекты и digital-контент, подтвердило её практическую состоятельность и адаптивность к различным задачам визуального взаимодействия. Кроме того, элементы стратегии успешно интегрируются в образовательные курсы для начинающих моделей и актёров, а также в менторские практики, направленные на формирование экранной уверенности и навыков визуальной самопрезентации.

Ключевые выводы:

- осознанная экранная выразительность является важнейшей профессиональной компетенцией модели в условиях визуальной конкуренции;
- включение актёрских техник и визуальной риторики способствует повышению эмоциональной достоверности экранного образа;
- индивидуализированная стратегия формирует устойчивую сценическую идентичность, поддерживает саморегуляцию и усиливает визуальный «я-бренд» модели – то есть целостный набор зрительно запоминающихся элементов, транслирующих её образ через медиа.

Разработанную стратегию рекомендуется внедрять в программы подготовки моделей, курсы актёрского мастерства и тренинги по визуальному брендингу – формированию персонального имиджа в медиасреде. Особое внимание при этом следует уделить этапу рефлексии, так как он обеспечивает осознанную фиксацию удачных решений и формирует устойчивые визуальные паттерны.

Перспективы дальнейших исследований связаны с:

- адаптацией стратегии к цифровым средам – в частности к работе с виртуальными моделями и аватарами в AR/VR-форматах;
- изучением нейropsychологических реакций зрителей на различные формы экранной выразительности;
- разработкой методик обучения визуальной самопрезентации с применением когнитивно-поведенческих подходов.

Таким образом, представленная стратегия открывает новые направления для научного осмысления экранной выразительности в профессии модели и её практической реализации в мультиплатформенной медиасреде.

Источники | References

1. Аргайл М., Кук М. Взгляд и его функции в межличностной коммуникации. М., 1976.
2. Балаш Б. Видимый человек, или Очерки к эстетике кино. М.: Искусство, 1968.
3. Булгакова О. Фабрика жестов. Исследования по визуальной антропологии. М.: Новое литературное обозрение, 2004.
4. Леонтьев А. А. Психология общения. М.: Смысл, 2005.
5. Левада Ю. А. Социология массового сознания. М.: ВЦИОМ, 2000.
6. Макнилл Д. Жест и мысль. Взаимосвязь языка и тела. М.: Языки славянской культуры, 2005.
7. Медведев В. В. Визуальное мышление и телесность в перформативных практиках // Искусствознание. 2018. № 3.
8. Сонтаг С. О фотографии. М.: Ад Маргинем, 2003.
9. Экман П. Психология лжи. СПб.: Питер, 2003.
10. Banes S. Dancing Women: Female Bodies on Stage. L.: Routledge, 2003.
11. Heyman L. The Model's Guide to Emotional Expression in Front of the Camera. N. Y.: MediaArts Press, 2021.
12. Kaplan D. Mentorship in Fashion Education: A Practice-Based Approach. L.: Bloomsbury Publishing, 2018.
13. Navarro J. What Every BODY is Saying: An Ex-FBI Agent's Guide to Speed-Reading People. N. Y.: Harper Collins, 2020.
14. Peterson A. Visual Storytelling for Fashion Models. Los Angeles: FrameMedia, 2022.
15. Zhao M., Balcerzak S. Performance Presence in Digital Media: An Interdisciplinary Perspective // Journal of Visual Culture Studies. 2022. Vol. 18 (2).

Информация об авторах | Author information**RU****Халметова Каринахан¹**¹ г. Алматы, Казахстан**EN****Karinakhan Khalmetova¹**¹ Almaty, Kazakhstan¹ khkzh14@gmail.com**Информация о статье | About this article**

Дата поступления рукописи (received): 03.06.2025; опубликовано online (published online): 04.07.2025.

Ключевые слова (keywords): модель; визуальная выразительность; визуальное воздействие; визуальная идентичность; авторская методика; model; visual expressiveness; visual impact; visual identity; original methodology.