

А. И. Мощенок

Формирование художественного образа клоуна в синтетических видах искусства

Автор выявляет особенности формирования художественного образа клоуна в синтетических видах искусства. Акцентирует внимание на актерском образе и актерской индивидуальности в определении «образа-замысла», на анализе совокупности «идеи автора», «идеи зрителя-слушателя» и «идеи критика» по отношению к произведению искусства.

Понятие «образ» используется в различных областях гуманитарного знания: философии, психологии, эстетике, искусствоведении. В философии под образом понимается любое отражение действительности; в психологии образ – мысленное созерцание предмета в его целостности; в эстетике – воспроизведение целостности предмета в определенной системе знаков.

Искусствоведение понимает «образ художественный» как основополагающий для искусства способ и результат преобразования различных явлений, воплощенный в произведении [9, с. 456]. Целью данной статьи является исследование особенностей формирования художественного образа клоуна в пространственно-временных видах искусства (цирке, театре, кино) с учетом того, что внимание клоунаде уделено рядом исследователей (З. Б. Гуревич [1], Ю. А. Дмитриев [2], Д. Жандо [3], Е. М. Кузнецов [5], С. М. Макаров [8], Т. Реми [11], Е. П. Чернов [13] и др.) как преимущественно явлению циркового искусства.

Понятие «образ» используется со времен Античности – в учениях Демокрита, Платона, Аристотеля [10]. Древние греки называли прообразы словом «идея». Именно «идея», согласно античной эстетике, является нематериальной сущностью – прообразом материального предмета.

Создатель произведения искусства всегда свою идею («идею автора») отражает в том или ином образе, «образе-замысле», который воплощается им в расчете на то, что будет передан и доступен другим. Это подразумевает наделение данного образа характеристиками, соответствующими идеалу «другого». Автор идеи задает исходные параметры образа, формулирует его «общие», определяющие смыслы. Впоследствии зритель, согласно личным мировоззренческим установкам, выявляет это «общее» как нечто частное, свойственное только ему – зрителю, критик оценивает, как это «общее» соответствует прообразу.

Формирование художественного образа в синтетических (зрелищных) видах искусства всегда происходит в совокупности индивидуального воображения автора – «идеи автора», интерпретируемой в вообра-

жении зрителя – «идеи зрителя» и в оценке критика – «идеи критика». Об этом можно судить исходя из того, что важнейшей особенностью зрелищных видов искусства является тот факт, что их произведение – представление, спектакль или танец – окончательно формируется под прямым и непосредственным воздействием зрителя.

Также важно отметить, что образная природа художественного творчества по-разному проявляется в отдельных исторических типах искусства, художественных направлениях, течениях и стилях. В различных видах искусства художественный образ с неодинаковой широтой охватывает жизнь, создается с помощью различного материала, имеет специфический «язык» [6, с. 73]. Так и художественный образ клоуна в синтетических видах искусства – цирке, театре и кино – раскрывается в соответствии со средствами выразительности данных видов искусства.

Создание клоунского образа является одной из наиболее сложных и ответственных задач в искусстве цирковой клоунады. Понятие «образ клоуна» С. М. Макаров определяет как «маску клоуна», которая включает оригинальный грим, гиперболизированные черты характера, самобытный костюм, своеобразную манеру речи и поведения, индивидуальную алогичную логику мышления [8, с. 8]. Е. П. Чернов трактует «маску клоуна» как «специфическую, типичную для искусства цирка форму комического характера» [13, с. 22]. Маска клоуна выражает определенный характер и социальный тип, наделенный раз и навсегда установленными психологическими чертами, неизменным обликом и соответствующим диалектом.

Теоретики и практики циркового искусства (Ю. А. Дмитриев [2], С. М. Макаров [8] и Е. П. Чернов [13]) сходятся во мнении, что клоун выступает в одной постоянной маске, представляющей собой обобщенное воплощение какого-нибудь жизненно достоверного персонажа с типичными для него внешними и внутренними чертами характера [4].

Тем не менее главным в формировании художественного образа клоуна является актерская индивидуальность циркового артиста. Так, С. М. Макаров утверждает, что, «создавая клоунскую маску, артист часто наделяет ее чертами собственного характера» [8, с. 8]. О том, что каждое выступление клоуна на манеже цирка, его репризы и трюки должны соответствовать творческой индивидуальности комического артиста, говорит и З. Б. Гуревич [1, с. 96]. Сущность процесса манежного перевоплощения и создания клоунской маски Е. П. Чернов видит в поиске и закреплении характерных черт актерского «я», свойственных комическому характеру, с помощью приемов заострения, шаржирования и пародирования [13, с. 23].

Актерская индивидуальность, составляющая основу клоунского образа-маски, лежит в основе специфики театра и киноискусства, где образ комического циркового персонажа находит новое воплощение.

Актерский образ (в данном случае образ клоуна, комического персонажа) создается непосредственно в момент действия актера на манеже или театральной сцене. В результате деятельности по созданию актерского образа всегда составной частью является автор – «идея автора», а сам образ предстает перед зрителем в «идее зрителя» одновременно с процессом [7, с. 112]. Следовательно, на «идею зрителя» оказывает влияние и сам создаваемый образ, и процесс его создания, который происходит в присутствии зрителя, в этом процессе участвующего.

Таким образом, формирование клоунского образа-маски как в цирке, так и в театральном искусстве начинается в момент действия актера перед зрителем – в процессе синтеза «идеи автора» (актера, клоуна), «идеи зрителя», «идеи критика» – и продолжается на протяжении всего сценического действия.

В театральном искусстве образ клоуна находит отражение в образах-масках комедии дель арте, а также в синтезе театра-варьете и цирка и рождении новой комической маски – эксцентрика. В своих поступках и внешнем облике эксцентрик стремится отойти от обычных, «нормальных» представлений, нарушить привычный здравый смысл, казаться фантастическим существом, противостоящим всем общественно-социальным классовым группировкам и утверждающим единственно свою логику.

Приемы создания комического клоунского образа в цирке, выраженные в пародии, буффонаде, гротеске и пантомиме, можно проследить и в театральном искусстве. Так, в театре образ клоуна воплощается в образе актера-мима, раскрывающего через физические действия, жесты и мимику характер действующего лица, содержание и идею номера [12, с. 5].

В кино, так же как в цирке и театре, актер создает образ-характер. Тем не менее актерский образ в кино, в отличие от циркового манежа или театральной сцены, подвержен сильному влиянию общего изобразительного решения фильма. Экранный актерский образ усложняется, обогащается внешними изобразительными средствами кинематографа.

Художественный образ киноискусства представляет своеобразный синтез «образа-замысла» и «образа-восприятия». Формирование кинематографического актерского образа, как в случае со сценическим образом, происходит с учетом актерского образа-характера, который усложняется в соответствии со средствами выразительности киноискусства: цвет, шум, звук, монтаж и т. д.

В кинематографе образ клоуна находит естественную реализацию в образах-масках комиков немого кино, построенных на приемах пародии, гротеска, пантомимы, буффонады и формируемых с учетом актерской индивидуальности.

Таким образом, основой формирования художественного образа клоуна в пространственно-временных видах искусства – цирке, театре, кино – является актерская индивидуальность комического артиста.

Исследователи циркового искусства трактуют художественный образ клоуна как образ-маску, для которой определяющим является своеобразие личности клоуна как во внешних характеристиках (рост, походка, черты лица, манера говорить, темперамент), так и внутренних, составляющих саму ее сущность.

Теоретики и практики театрального искусства находят черты, присущие художественному образу клоуна, в образах-масках комедии дель арте, образах актеров-эксцентриков и актеров-мимов. В киноискусстве художественный образ клоуна находит естественное отражение в образах-масках комиков немого кино.

1. Гуревич, З. Б. О жанрах советского цирка : учеб. пособие для уч-щ циркового и эстрадного искусства от-ний режиссуры цирка театр. ин-тов / З. Б. Гуревич. – М. : Искусство, 1984. – 304 с.
2. Дмитриев, Ю. А. Цирк в России : от истоков до 1917 года / Ю. А. Дмитриев. – М. : Искусство, 1977. – 415 с.
3. Жандо, Д. История мирового цирка : пер. с фр. / Д. Жандо. – М. : Искусство, 1984. – 191 с.
4. Клоун // Цирковое искусство России : энциклопедия / Академия циркового искусства. – М., 2000. – С. 193.
5. Кузнецов, Е. М. Цирк: Происхождение. Развитие. Перспективы / Е. М. Кузнецов. – 2-е изд. – М. : Искусство, 1971. – 415 с.
6. Левин, Е. С. Художественный образ в киноискусстве / Е. С. Левин. – Киев : Мистецтво, 1985. – 160 с.
7. Ливнев, Д. Г. Сценическое перевоплощение (создание актерского образа) / Д. Г. Ливнев. – М. : Рос. ун-т театр. искусства – ГИТИС, 2012. – 262 с.
8. Макаров, С. М. Клоунада мирового цирка : история и репертуар / С. М. Макаров. – М. : РОССПЭН, 2001. – 367 с.
9. Новлянская, З. Н. Образ художественный / З. Н. Новлянская // Современный словарь-справочник по искусству / науч. ред. и сост. А. А. Мелик-Пашаев. – М., 2000. – С. 456–458.
10. Образ // Аполлон: Изобразительное и декоративное искусство. Архитектура : терминологический словарь / В. Г. Арсланов [и др.] ; под общ. ред. А. М. Кантора. – М., 1997. – С. 399–400.
11. Реми, Т. Клоуны : пер. с фр. / Т. Реми ; послесл. Ю. Дмитриева. – М. : Искусство, 1965. – 392 с.
12. Румнев, А. А. О пантомиме. Театр. Кино / А. А. Румнев. – М. : Искусство, 1964. – 241 с.

13. Чернов, Е. П. Проблемы создания художественного образа : (на примере советской клоунады) : дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.01 / Е. П. Чернов. – М., 1988. – 180 с.

A. Mashchonak

Formation of the artistic image of a clown in synthetic types of art

The article defines the theoretical foundations for the formation of the artistic image of a clown. The author reveals the features of the artistic image of the clown, which is formed in synthetic types of art based on the actor's image and actor's personality. The author also focuses attention on the features of the clownish image which must be studied in conjunction with "the author's idea", "the idea of a spectator and a listener" and "the critic's idea" in relation to the work of art.

Дата паступлення артыкула ў рэдакцыю: 20.12.2016.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ