

ОСОБЕННОСТИ ТЕЛЕСНОЙ ПЛАСТИКИ В ИСКУССТВЕ ПАНТОМИМЫ

Линь Цзэхуань,

*соискатель ученой степени кандидата наук учреждения
образования «Белорусский государственный университет
культуры и искусств»*

Аннотация. Рассматриваются ключевые аспекты и специфика пантомимического искусства как самостоятельного вида сценического творчества. В работе анализируются основные принципы и техники ее исполнения. Особое внимание уделяется триаде «поза – движение – жест» как базовому элементу пантомимического действия, а также различным видам жестов и их значению. Исследуются особенности пластической выразительности пантомимы и условность как важная ее характеристика.

Ключевые слова: пантомима, телесная пластика, идентификация, жест, движение, поза, мимика, условность, противопоставление, пластическая выразительность.

FEATURES OF PHYSICAL EXPRESSION IN THE PANTOMIME

Lin Zehuan,

*Competitor of a Scientific Degree of Candidate of Sciences
of the Educational Institution «Belarusian State University
of Culture and Arts»*

Abstract. The article deals with the key aspects and specifics of pantomime as an independent type of stage creativity. The author analyses the basic principles and techniques of its performance. Particular attention has paid to the triad «pose-movement-gesture» as a basic element of pantomime action, as well as to different types of gestures and their meaning. The article explores the features of the plastic expressiveness of pantomime and conventionality as an important characteristic of it.

Keywords: pantomime, body modeling, identification, gesture, movement, pose, facial expression, conventionality, canon of dynamic opposition, physical expressiveness.

Пантомима (греч. pantomimemos от «pantos» – всякий и «mimos» – подражание) – вид театрального искусства, в котором художественный образ раскрывается исключительно «праз пластику чалавечага цела, жэст, міміку» [1, с. 236]. Этот вид сценического искусства существует благодаря способности передать суть человеческого опыта на визуальном языке, без использования слов. Как определяет пантомиму французский театральный педагог Жак Лекок, «идеологически, это не театр, где актер не говорит, это театр, где говорит тело актера» [цит. по: 8, р. 217]. Именно эта универсальность, способность общаться, преодолевая культурные и языковые границы, придает пантомиме непреходящую ценность.

Пантомима, обладая своими законами и уникальной сутью, является независимой и самодостаточной формой искусства. Она отличается от танца, акробатики, драматического и кукольного театра, хотя и родственна им. В работе «О пантомиме. Театр. Кино» А. А. Румнев констатирует, что «пантомима является самостоятельным видом искусства театра», подчеркивая независимость пантомимы как вида искусства, соотносит его с драматическим театром [4, с. 12]. Исследователь пишет: «Когда актер на сцене не танцует, не поет и не говорит, он действует молча, и как бы ни назывались эти куски роли – паузой, внутренним монологом, немым куском, молчаливым диалогом или зоной молчания, – актер выражает себя в пантомиме. Пусть это только эпизоды, но они бывают иногда настолько важны в развитии действия и характеров, что приобретают первостепенное значение» [Там же, с. 8]. В драматическом театре, как и в других видах сценического искусства, пантомима выполняет важнейшие действенные функции.

Основные положения искусства пантомимы, а также ее философия и идеология, базируются на гармонии между точностью и спонтанностью: свободная образность пантомимы, ее метафоричность и условность компенсируются универсальной схематичностью и типологичностью, что проявляется, как в точности физических форм и движений, так и в композиционном и сюжетном схематизме построения пантомимы.

В основе спонтанной условности пантомимы лежит создание неожиданных, на первый взгляд, сиюминутно возникающих визуальных иллюзий, захватывающих воображение зрителей и погружающих их в атмосферу вымышленных миров. Актер пластически визуализирует невидимые картины, которые зритель видит столь ясно, как если бы это было на самом деле. Все это становится возможным благодаря искусному владению телом и взаимодействию с воображением зрителя. Пантомима становится диалогом между актером и публикой, в котором зрители выступают соучастниками, дополняя своими мыслями и эмоциями то, что происходит на сцене. Как пишет американская танцовщица и педагог пантомимы А. Энтерс, «...у зрителей пантомимы есть свои обязанности – они должны быть внимательными соавторами» (пер. наш. – *Л. Ц.*) [7, р. 129].

Основным методом создания визуальных иллюзий в пантомиме служит принцип идентификации. Он подразумевает, что творец-субъект (актер) становится тождественным созданному им объекту (образу). В этом процессе актер начинает восприниматься как образ. При взаимодействии с вымышленным представляемым, предполагаемым объектом, находящимся вне тела субъекта, объект передает актеру свои особенности, характеристики, качества, темпоритм. Такое подчинение актера характеристикам объекта позволяет воссоздать и отобразить этот предмет в зрительно воспринимаемом образе. Так, актер передает зрителю свое отождествление с объектом, будь то предмет, среда, погодное условие, живое существо или другой человек. Объект, созданный действием, передает актеру свои черты, которые проявляются в общей организации его тела и конкретных физических действиях. Актер в пантомиме не столько имитирует объект, не столько достоверно и буквально воссоздает его, сколько, в большей степени, создает, следуя фантастической природе пантомимы, «впечатление от объекта, его иллюзию» [2, с. 56]. Идентификация является сложным и многоступенчатым, непрерывным и обоюдным процессом физических и эмоциональных взаимоотношений объекта и субъекта, образа и актера.

Безграничные возможности создания иллюзий, буйство фантазии и воображения в пантомиме не превращаются в неидентифицируемый хаос. Образы подчиняются четкой физической артикуляции, структурированной точности пластики тела, следуя главному требованию пантомимы – «понятности» [5, с. 17]. Пантомима требует тщательно отобранных действий. Они долж-

ны быть логичны, правдоподобны и подчиняться четырем основным условиям: пантомима должна нести в себе определенную идею, четкую и эмоционально выраженную мысль; правильно выбранные обстоятельства действия, которые оправдывают молчание; понятность действия, зритель не должен гадать, что хотел сказать мим; наличие в замысле пантомимы повода, события, побуждающего героя к активным поступкам, для эмоциональной игры, чтобы мим мог проявлять себя в ярком действии. Фактор точности раскрывается в пантомиме, прежде всего, в детально разработанных пластических приемах, грамматике реализации образа, поскольку несуществующий воплощаемый объект реализуется исключительно посредством физического телесного действия исполнителя.

В определении пантомимы авторы естественным образом сосредотачиваются на его пластических компонентах, выделяя как основополагающие элементы пантомимического действия: жест, мимику, позу и движение: «Пантомима – вид сценического искусства, в котором основным средством создания художественного образа и раскрытия содержания и идеи драмы является пластическая выразительность человеческого тела, жест, мимика», [3]. Э. Декру посредством пластических форм вывел главный принцип статического и динамического существования актера и организации телесного действия в пантомиме. Родоначальник современной пантомимы назвал этот принцип триадой «поза – движение – жест», в которой «поза под влиянием внутреннего напряжения разрушается и “распадается” на отдельные движения, которые, приобретая направление, организуются в жесты, а те, в свою очередь, достигнув цели, заканчиваются новой позой» [цит. по: 2, с. 67].

В пантомиме начальная поза является особой формой статического движения, своеобразной «динамической статикой». Она фиксирует напряжение, оставшееся от предыдущего действия, и намечает направление будущих событий. Поза воспринимается как идеальный образ, в котором движение преобразуется в жест. Движение раскрывает взаимодействие актера с пространством и через ритмику и мелодику передает его внутреннее состояние, придавая эмоциональную окраску физическим действиям. Оно целенаправленно выделяет определенные части тела из статичной позы, создавая воображаемый объект и отражая психологическое состояние исполнителя. Жест содержит столько информации об объекте, сколько необходимо для его физического и эмо-

ционального восприятия. Жест развивает и интерпретирует предшествующую позу, приводя к созданию новой позы с измененным смыслом и динамическим наполнением. Таким образом, триада «поза – движение – жест» представляет собой процесс эволюции пластической формы.

Одним из основных норм телесной выразительности актера пантомимы является функционирование тела в естественной природной координации. В связи с подобным восприятием телесной выразительности определяется основной принцип реализации пантомимического пластического действия, который Е. В. Харитонов обозначает как «канон динамического противопоставления» [6, с. 19]. Канон этот в пантомиме сосредоточен на физическом аспекте пространственного расположения частей тела и определяется как общая система движений, при котором принимающие участие в движении части тела находятся в асимметричном положении. Это приводит к характерной визуальной черте пантомимы: противостоянию и противопоставлению направлений действий различных частей тела, их разнонаправленности. Эта черта проявляется как в статике позы, так и в динамике движений. Динамика противостояния охватывает все тело, подчиняя его взаимодействию между различными частями: плечевым поясом и тазом, туловищем и головой, правой рукой и ногой относительно левой, и другими уравнивающими отношениями. Это создает асимметричное строение тела и раскрывает его естественную природную выразительность.

Таким образом, в пантомиме естественная пластическая выразительность человека выходит за рамки простого телесного проявления. Динамическое сопоставление в этом искусстве основывается на уникальной экзистенциальной философии взаимодействия человека и окружающего мира. Здесь человек предстает как единство объекта и субъекта, находящееся в постоянном взаимодействии со средой. Он либо поддается ее влиянию, либо, преодолевая внутреннее и внешнее напряжение, оказывает воздействие на нее. Ключевым элементом пантомимы является сопротивление: конфликт и противостояние формируют драматическую основу сюжета, создавая напряженные коллизии. Физическое взаимодействие тесно связано с образным, что предполагает сосуществование в одном теле различных образов и противоположных сил.

1. *Баравік, Р. І.* Пантаміма / Р. І. Баравік, М. Б. Бурая // Тэатральная Беларусь : энцыкл. : у 2 т. / рэдкал.: Г. П. Пашкоў [і інш.]. – Мінск, 2002–2003. – Т. 2 : Лабанок–Яшчур. – 2003. – С. 236–238.
2. *Маркова, Е. В.* Современная зарубежная пантомима : Lamime / Е. В. Маркова. – М. : Искусство, 1985. – 190 с.
3. Пантомима // Театральная энциклопедия / под ред. П. А. Маркова. – М., 1965. – Т. 4 : «Нежин – Сярев». – С. 352.
4. *Румнев, А. А.* О пантомиме. Театр. Кино / А. А. Румнев. – М. : Искусство, 1964. – 241 с.
5. *Славский, Р. Е.* Искусство пантомимы / Р. Е. Славский. – М. : Искусство, 1962. – 134 с.
6. *Харитонов, Е. В.* Пантомима в обучении киноактера : дис. ... канд. искусствоведения : 17.00.00 / Евгений Владимирович Харитонов ; Всерос. гос. ин-т кинематографии. – М., 1971. – 147 с.
7. *Enters, A.* On Mime / A. Enters. – Middletown : Wesleyan Univ. Press, 1965. – 142 p.
8. *Peacock, D. K.* Changing performance. Culture and performance in the British Theatre since 1945 / D. K. Peacock. – Oxford : Peter Lang AG ; Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2007. – 284 p.