

Токарева Р.В., студ. гр. 516 а (и) ФМИ
БГУКИ
Научный руководитель – Шаройко Е.Н.,
кандидат искусствоведения

ИМПРОВИЗАЦИЯ КАК ТВОРЧЕСКИЙ МЕТОД Ж.-Л. ГОДАРА

Понятие импровизация – одно из ключевых в искусстве. Оно встречается в контексте рассмотрения художественной ткани произведения. Традиционно импровизация (франц. improvisation, итал. improvvisazione, от лат. improvisus – неожиданный, внезапный) определяется как «создание художественного произведения непосредственно в процессе его исполнения» [1, с. 478]. Импровизация встречается в различных видах искусства, таких как литература (преимущественно – поэзия), музыка, хореография, театр, кино.

Среди традиционных искусств (литература, музыка, изобразительное искусство, театр, кино) импровизация наиболее ярко проявляет себя в музыке, где под ней обычно понимается «особый вид художественного творчества, при котором сочинение происходит непосредственно в процессе исполнения» [2, с. 508]. Импровизация является неотъемлемым компонентом таких музыкальных жанров как экспромт, фантазия, прелюдия.

В современной музыке импровизация чаще всего встречается в практике исполнения джазовых произведений, где посредством этого приема исполнитель может проявить свои технические способности, раскрыть творческий потенциал и, в какой-то степени, выступить в качестве соавтора.

Средством раскрепощения и относительной свободы импровизация является и в кино – искусстве, самом по себе являющемся импровизационным. Во-первых, потому, что его создает разнородный коллектив и он, таким образом, вбирает в себя, синтезирует самые разные импровизационные навыки и возможности – литературные, режиссерские, актерские, изобразительные, музыкальные. Во-вторых, потому, что

кинематографу свойственна не только субъективная, но и «объективная импровизация». Само участие в этом синтетическом процессе камеры, механически фиксирующей, представший перед ней материальный мир, неизбежно наполняет фильм тысячами непредумышленных реалий и незапланированных подробностей. Они попадают в поле зрения камеры и, так или иначе, участвуют в формировании образного, а, следовательно, и идейного поля картины. Это приводит к неожиданным эффектам, непредусмотренным связям, непредугаданным ассоциациям. Так «импровизирует» сама действительность.

К импровизации можно отнести и такую стадию работы в кинопроизводстве как монтаж, который весь является импровизацией по преимуществу, так как режиссер остается один на один с искусством и сам материал требует от него непредумышленных художественных решений.

Импровизация в работе режиссера обусловлена непреднамеренностью своего творческого поведения. Каждый выезд на натуру, каждая встреча с незнакомым актером, каждое столкновение с реальными жизненными обстоятельствами, не говоря уже о личном погружении в необычную социальную и предметную среду, неминуемо диктует автору фильма новые эмоциональные акценты, новые ритмы, новые соотношения, а иногда и новые эпизоды и даже совсем иную образную атмосферу картины.

А теперь рассмотрим, как проявляется себя импровизация на конкретном примере – творчестве Ж.-Л. Годара. Импровизация стала одним из специфических методов творчества этого режиссера – признанного мастера интеллектуального кинематографа, лидера французской «новой волны».

Импровизационный стиль Ж.-Л. Годара можно отследить на каждой стадии его работы, будь то сюжет, сценарий, работа на съемочной площадке и лично с актерами. Создается ощущение, что перед этим режиссером никогда не возникает проблема творческих мук, и что он выуживает идеи для своих фильмов прямо из окружающей его атмосферы. Режиссер говорит, что

«делать фильм – это соединение трех операций: думать, снимать, монтировать. <...> Я делаю свои фильмы, когда сплю, когда завтракаю, когда читаю, когда говорю» [3].

Сюжеты для своих фильмов Ж.-Л. Годар выстраивает непосредственно в ходе работы, перед съемками, по утрам, в студии пока актеры гримируются. Он говорит: «Если сравнивать с другими видами искусства, то в кино меня всегда удивлял тот факт, что можно начать работу на пустом месте. Не понимаю, зачем люди пишут сценарии, хотя их никто не читает, за исключением актеров, которые делают это, чтобы подсчитать, сколько фраз надо произнести, и знать, что делать в кадре. В кино можно начать снимать картину буквально с нуля» [3]. К примеру, сценарий своего первого фильма «На последнем дыхании» (1960 г.) Ж.-Л. Годар сочинял вечером, перед съемками. Режиссер четко представлял себе одну из сцен будущей кинокартины – прогулку героини Джин Сиберг по Елисейским полям, а для остального у него была готова уйма заметок по каждой сцене. Сам режиссер считает, что подобный характер работы нельзя расценивать в качестве импровизации, для него это сборка в последний момент [3]. Кажущаяся небрежность, при работе над фильмом объясняется тем, что своей первой полнометражной киноработой Ж.-Л. Годар бросал вызов всем традициям и устоям предыдущего кинематографа. Режиссер бунтовал против диктата условностей, к которым причислял прежде всего сам кадр. Этим он добивался впечатления, что киноприемы только что открыты или в первый раз прочувствованы.

Импровизационность, или по-другому шероховатость, которую отмечают критики во многих особенно ранних фильмах режиссера, отличает монтаж. То он безжалостно режет, рискуя лишить фильм убедительности, то удаляет много планов для того, чтобы разрушить правдоподобие, то оставляет нетронутыми метры пленки. Например, как в финальном эпизоде фильма «На последнем дыхании», где монтаж точно отвечает ритму существования героя. Там все рутинные движения сокращены, лишние

фразы выброшены, изображение разбито на короткие фазы ускоренной жизни.

Импровизационным можно назвать и отношение Ж.-Л. Годара к актерам, который может не сочти нужным ознакомить актеров со сценарием. В результате они зачастую ничего не знают ни о своих персонажах, ни об основной идее, ни о содержании фильма. Такая ситуация типична для Ж.-Л. Годара – режиссера-деспота, который полагает, что «актеры просто-напросто винтики, которые выражают то, что от них требуют... Но они не хотят быть просто солдатами. Они принимают себя за полковников» [3].

Таким образом, импровизация в творчестве Ж.-Л. Годара проявляется не только в самой идее создания фильма, но и в построении сюжета, искусстве монтажа, выборе плана и работе на съемочной площадке.

Список использованной литературы

1. Импровизация // БСЭ : в 30 т. / гл. ред. А.М. Прохоров. – 3-е изд. – М. : Сов. Энцикл., 1972. – Т.10 Ива – Италики. – 1972. – 592 с.
2. Импровизация // Музыкальная энциклопедия / гл. ред. Ю.В. Келдыш. – Т. 2 Гондольера – Карсов. – 960 стб. – М. : Сов. Энцикл., 1974. – (Энциклопедии. Словари. Справочники. Изд. Сов. Энцикл. Изд. Сов. композитор).
3. Годар о Годаре / Jean-Luc Godard, from interviews / сост., комм. и пер. М. Трофименкова // Искусство кино [Электронный ресурс]. – 1991. – № 2. – Режим доступа : <http://bookworm-e-library.blogspot.com/>. – Дата доступа : 10.04.2012.