

С.Г. Боровикова

ПАНТОМИМА ОТ АНТИЧНОСТИ ДО НАШИХ ДНЕЙ

Научный руководитель: канд. филол. наук, доц. А.З. Цисык

Кафедра латинского языка

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

S.G. Borovikova

PANTOMIME FROM ANTIQUITY TO THE PRESENT DAY

Tutor: PhD, associate professor A.Z. Cisyk

Department of Latin language

Belarusian State Medical University, Minsk

Резюме. Пантомима - искусство представлять на сцене роль или даже целую пьесу без слов, но лишь посредством танцев, игривых телодвижений, жестов и мимики. Жест способен передать неуловимые, почти неосознанные мысли и чувства. Жест должен быть сделан точно и вовремя, он должен быть скуп, но обладать драматической силой.

Ключевые слова: пантомима, жест, арлекин, мим, танец.

Resume. Pantomime is the art of presenting a role or even an entire play on stage without words, but only through dancing, playing gestures, gestures and facial expressions. The gesture is able to convey elusive, almost unconscious thoughts and feelings. The gesture must be made accurately and on time, it must be stingy, but have dramatic power.

Keywords: pantomime, gesture, harlequin, mime, dance.

Актуальность. Средства искусства пантомимы широко используются в современном театральном искусстве, поскольку пантомима – это основа невербального общения. Театральное искусства и искусство кино стремятся показать эмоциональное и психологическое состояние героев, их жизни, проблемы и переживания, связанные зачастую с моральным выбором. Именно пантомима учит, как показывать эти эмоции, так и скрывать их. Поэтому актёры театра и кино обязаны изучить искусство пантомимы. Кроме того, оно тренирует память физических действий и предметов, а также не допускает скованности движений. Язык пантомимы является интернациональным, а поэтому иногда он даже более актуален, чем любой современный разговорный язык. Ведь невербальное общение позволяет получить до 90% информации, в то время как вербальное обеспечивает лишь 10%. Следовательно, язык жестов и мимика – основополагающие признаки психологического состояния человека, средство как анализа его действий и состояния внутреннего мира, так и построения с ним конструктивного диалога. И это очень важно не только для театрального искусства, но и для психологии общения в современном все более разобщенном мире.

Цель: изучить историю развития пантомимы, узнать какой вклад внесла пантомима в развитие современных искусств, таких как театр, кино, танец, цирковое искусство, ознакомиться с биографией знаменитых деятелей пантомимы, исследовать роль пантомимы в искусстве

Задачи:

1. Узнать какой вклад внесла пантомима в развитие современных искусств, таких как театр, кино, танец, цирковое искусство

2. Ознакомиться с биографией знаменитых деятелей пантомимы

3. Исследовать роль пантомимы в искусстве

Материалы и методы. Исторические сведения и театральные постановки Древней Греции и Италии раскрывают значение пантомимы в жизни общества того времени, пути её возникновения и оформления как самостоятельное искусство. Народная комедия и её актеры (скоморохи) в период Нового времени внесли существенный вклад в развитие арлекинады. В период Новейшего времени развивали искусство пантомимы такие знаменитые мимы, как Этьен Декру, Марсель Марсо, Жан-Луи Барро, Адам Дариус, Анатолий Елизаров, Леонид Енгибаров, Борис Амарантов. Исследование их деятельности и произведений значительно повлияло на современное искусство пантомимы.

Результаты и их обсуждение. Свое начало пантомима получила в древнегреческих мимах — танцевальных бытовых сценках с примитивно-комическими подражаниями-масками хитрого простака, неуклюжего слуги, лекаря-шарлатана, любителя чужих жен, а также масками-карикатурами на богов и мифологических героев, например, Геракла [1]. Наряду с плясками, декламацией и пением пантомима получила особо широкое распространение в античном Риме, когда этот вид сценического искусства вытеснил традиционные театральные античные представления в форме трагедии и комедии. Основой пантомимы чаще всего становились общеизвестные мифологические сюжеты, которые основывались на легендах Древней Греции и Рима, хотя могли разыгрываться и бытовые комические сценки. Больше всего успехом зрителей пользовались эротические сюжеты, и в связи с этим пантомима вызывала растущую критику апологетов христианства, вытеснявшего традиционные зрительские предпочтения. Популярность пантомимы в последние века античности отражает и тот факт, что в известном каноническом списке девяти античных Муз-покровительниц различных наук и искусств муза Полигимния, долгие века считавшаяся покровительницей гимнических песнопений и гимнического жанра поэзии, начала считаться покровительницей искусства пантомимы. Известный древнегреческий писатель II в. н. э. Лукиан в своем произведении «Диалог о танце» представил основательное описание специфики античной пантомимы и привел убедительные примеры потрясающего воздействия искусства пантомимы на зрителей.

В XVII веке искусство пантомимы возродилось в Италии среди актеров народной комедии масок. Из Италии комедианты отправились через Альпы во Францию, Германию и Испанию. Излюбленным жанром пантомимы стала бытовая (любовная) мелодрама, арлекинада. Арлекинада – это пьеса, в которой главную роль играет арлекин, т. е. шут. В переносном значении шутство. Скоморохи всех наций высмеивали ненавистных народу тиранов и диктаторов [2].

В первые два десятилетия XVIII-го века два соперничающих лондонских театра Lincoln's Inn Fields Theatre и Королевский театр Друри-Лейн представили постановки, которые начинались с классических историй, содержащих элементы оперы и балета, и заканчивались комической «ночной сценой». «Таверна Билкерс» Джона Уивера, мастера танцев Королевского театра, считается первой пантомимой, поставленной на английской сцене [3]. После этого пантомима стала обычным явлением.

Эти ранние пантомимы были безмолвными или «немыми шоу», представлениями, состоящими только из танцев и жестов. Разговорная драма была разрешена в Лондоне только в двух патентных театрах, пока парламент не изменил это ограничение в 1843 году.

В начале и середине XX века произошёл очевидный раскол в развитии и восприятии искусства пантомимы в Старом Свете и Северной Америке, особенно - в США, где само слово «мим» по сей день является если не ругательным, то, по крайней мере, носит саркастический характер. В то же время в Европе, в России (СССР) пантомима была трансформирована в более синтетическое искусство и серьёзно использована в театре и в системе театрального образования.

«Голый человек на голой сцене!» День, когда был провозглашен этот парафраз, можно считать днем рождения современной пантомимы. В 1933 году над новым искусством пантомимы, «построенной на тишине», начал работать Этьен Декру. Он призвал закрыть все имевшиеся тогда в Париже театры на срок не менее тридцати лет, чтобы за это время можно было вырастить новый тип актеров.

Что же касается нашей сегодняшней реальности, искусство пантомимы тесно связано с танцем, цирком, драмой, кино, поэтому мы никогда не сможем рассматривать ее изолированно от этих искусств.

Выводы:

1. Пантомима зародилась в Греции, на юге Италии и в Сицилии.
2. Пантомима учит, как показывать эмоции и скрывать их. Поэтому актёры театра и кино обязаны изучить искусство пантомимы. Кроме того, оно тренирует память физических действий и предметов, а также не допускает скованности движений.
3. Язык жестов и мимика – основополагающие признаки психологического состояния человека, средство как анализа его действий и состояния внутреннего мира, так и построения с ним конструктивного диалога.

Литература

1. Румнев, А. О пантомиме / А. Румнев. – М.: «Искусство», 1964. – 260 с.
2. Славский, Р. Искусство пантомимы / Р. Славский. – М.: «Искусство», 1962. – 134 с.
3. Холл, Э. Новые направления в древней пантомиме / Э. Холл, Р. Уайлс. – Оксфорд: Издательство Оксфордского университета, 2008. – 449 с.