

Шумакова С.Н.

аспирантка, Харьковская государственная академия культуры

ХУДОЖЕСТВЕННО-ОБРАЗНАЯ СИСТЕМА В КОНТЕКСТЕ ЦИРКОВОГО ИСКУССТВА

Анотація. Стаття являється спробою осуцествити комплексний аналіз специфіки художественно-образної системи циркового искусства. Исследуются цирковые узкоспецифические средства выразительности и отличительные черты циркового художественного образа в проблемном поле циркового искусства.

Ключевые слова: художественный образ, цирк, цирковое представление, трюк.

Анотація. Шумакова С.М. Художньо-образна система в контексті циркового мистецтва. Стаття є спробою здійснити комплексний аналіз специфіки художньо-образної системи циркового мистецтва. Досліджуються циркові вузькоспецифічні засоби виразності й відмінні риси циркового художнього образу в проблемному полі циркового мистецтва.

Ключові слова: художній образ, цирк, циркова вистава, трюк.

Summary. Shumakova S.N. Art-shaped system in a context of a circus art. Article is attempt to carry out the complex analysis of specificity of is art-shaped system of circus art. Are investigated circus specific means of expressiveness and distinctive features of a circus artistic image in a problem field of circus art.

Keywords: artistic image, circus, circus concept, trick.

Постановка проблемы, анализ последних исследований и публикаций. Некоторые вопросы проблематики художественно-образной системы циркового искусства рассматривались в работах искусствоведов: Ю.А.Дмитриева [2], А.З.Житниченко [3], Е.М.Кузнецова [5], С.М.Макарова [6], М.И.Немчинского [7,8], Н.М.Румянцевой [9], В.Н.Сергунина [10], М.О.Триваса [11] и др. Отдельной работы, которая посвящалась бы только этому вопросу, к сожалению, нет. Сегодня, когда цирковое искусство основательно продвинулось в своем развитии, такие исследования для дальнейшей разработки теории циркового искусства необходимы. Это и обуславливает актуальность данной проблемы.

Цель статьи – рассмотреть специфику художественно-образной системы циркового искусства.

Результаты исследования. Определяющей основой всякого искусства является образность как единица художественного измерения, форма раскрытия действительности. Образность – способ эстетического познания мира и человека. Никакие слагаемые духовного мира человека, никакие формы искусств не могут существовать без художественного образа.

Образ в наиболее широком значении дефиниции – форма освоения искусством действительности, реальной жизни, выражение чувств и мыслей художника; восприятие образа не только созерцанием, но и переживанием. Это эстетически значимая, конкретная и, в то же время, обобщенная картина человеческой жизни. По мнению исследователей, в ходе воплощения образ полностью подчинен власти художника, формирующего его в соответствие со своей идеей и волей. М.С.Каган определяет художественный образ как средство освоения мира человеком.

Понятие художественного образа в любом виде искусства не есть нечто неподвижно застывшее. Это всегда живой и многогранный процесс – формирования образа в сознании художника и его дальнейшего конкретного воплощения. Искусство – это не только «отражение», но и «творение», художественный труд, имеющий совершенно особое значение в сфере циркового искусства, где творчество – всегда непрерывный поиск выразительности, а художественный образ – открытие. Выдающийся ученый, первый советский теоретик циркового искусства Е.М. Кузнецов отмечает, что «...элементы (выразительности циркового искусства родились – С.Ш.) в среде ярмарочно-площадных зрелищ Средневековья и Возрождения...» [5, с. 423]. Столетиями в соответствии с временем художественный образ оттачивался и шлифовался. В современном цирковом искусстве образ рождается путем симбиоза специфики цирковой выразительности с синтезом выразительных элементов художественных систем зрелищных видов искусства. «Цирк – суммарное искусство» [5, с. 422], которое выделяется из других зрелищных видов своей эксцентричностью и дивертисментностью, «...уникальным объединением комического и героического» [3, с. 7]. «Алхимия» создания художественного образа стала объектом осмысления с самого зарождения художественного творчества вообще и первых предпосылок рождения циркового искусства из художественной ткани карнавалльно-смеховой культуры в частности и изучается и поныне.

Специфика выразительности циркового искусства в его культе смелости, реальном преодолении физического препятствия. Художественно-образная система циркового искусства основывается на трюке как едини-

Надійшла до редакції 17.10.2011

це и главным выразительном средстве образного языка этого особенного искусства. Цирковой артист, исполняющий трюк – воплощение образа. Формула «Артист – Образ» отражает суть художественно-образной структуры трюка. В неё заложена индивидуальность циркового артиста, которая и придает художественному образу четкость очертаний путем слияния воедино выразительных элементов: движения, пластики, мимики и жеста, звука и ритма, визуальной составляющей (костюм, грим, реквизит и декорации), а также слова, которое, по мнению М.И. Немчинского, «минимально в цирковом искусстве». Е.М. Кузнецов обоснованно акцентирует «... возможность использования циркового трюка не в качестве самодовлеющего начала, но в качестве средства для создания тех или иных образов...» [5, с. 420].

Создавая в своем воображении виртуальный мир номера и, наделяя его пластическими средствами выразительности (композиция, свет, цвет, звук, конструктивно-технологические особенности циркового оборудования и реквизита и др.), артист создает художественный образ, эмоционально воздействующий на сознание зрителя. Номер, вызвавший в воображении зрителя этот образ, отражает реальное действие исполнителя. Соответственно, художественный образ циркового искусства реализуется через специфическое цирковое действие-трюк.

Особенно ярко это проявляется в трюках, связанных с риском. Отличительная черта художественно-выразительной системы циркового искусства в специфике создания «здесь и сейчас» таких «предлагаемых обстоятельств», в которых трюк-действие цирковой артист может осуществить только в экстраординарных условиях, целью которых является риск. Артист, исполняющий рискованное действие, осознанно усложняет его для придания большей зрелищности, например, имитирует срыв. И образ, рожденный таким трюком-действием, обретает большую выразительность.

Трюк, исполненный цирковым артистом, вызывает сопереживание.

Выразительный трюк, «приправленный» антуражем, вызывает у зрителя бурю чувств и эмоций.

Трюк в блистательном обрамлении художественно-выразительного языка, в основе которого доведенная до предела остроты ситуация риска, способен задерживаться в сознании зрителя очень долгое время (некоторые, поразившие воображение трюки, зритель помнит всю жизнь).

Таким образом, эстетическое переживание зрителя, вызываемое художественным образом, воплощенным в цирковом искусстве, отличает высокая степень интенсивности. Каждый трюк создает свой художественный образ; каждый номер, состоящий из трюков – свой. Взаимодействуя и взаимопроникая, номера циркового представления творят художественный образ зрелища.

Цирковое зрелище владеет мощной силой эмоционально-эстетического и смыслового воздействия на единицу зрительского восприятия. Познание мира через образность циркового искусства – познание эмоциональное, художественное. Цирковая образность – тень реальности, её отпечаток, но уже в определенной концентрации, в определенной сумме. Образ циркового представления рождается в процессе взаимодействия всех способов выразительности – взаимопроникновения, взаимодополнения всех слагаемых; сплавляясь воедино, они рожают качественно новое явление – зре-

личный вариант действительности. Можно определить, что это – цирковой «мир в самом себе». «Синтетическое цирковое искусство и его возможности безграничны и далеко неисчерпаемы», как отмечает В.В. Кошкин [4, с. 109]. Художественно-образная система циркового искусства в «своем», очерченном рамками представления времени и пространстве, создает особую фантастическую реальность.

Соединение компонентов: борьба их единств и столкновения, всё это ради цели – слияния в единое целое в художественном образе циркового представления. Жизнь воображаемого образа представления в: концепции темы, ритме и пластическом построении, музыке, шуме, спецэффектах, свете и др., определяемых творцами циркового действа.

Таким образом, многогранный художественный образ циркового зрелища необходимо рассматривать как взаимодействие сценарно-драматургического, режиссерско-постановочного, изобразительно-декоративного, артистическо-исполнительского и музыкально-звукового рядов.

Художественный образ – первооснова драматургической структуры циркового представления. Развитие этого образа в пространстве и времени представления образует зрелищное повествование, организует которое драматургическая структура. В произведении зрелищного искусства, помимо богатства мыслей зрителя, привлекает некий внутренний порядок, созданный художником, ведь человеку свойственно оценивать внутреннюю гармонию составляющих содержание элементов. Этот порядок в произведении циркового искусства – представлении создает драматургическая структура, которая насыщает его полноценной смысловой нагрузкой и облекает содержание в определенную форму. Драматургическая структура рождает связную, логическую оправданную, конструктивную композицию, имеющую: естественное начало, закономерное развитие и органичный финал. Драматургической композиции характерен обязательный элементный набор в данной последовательности: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация и развязка (иногда пролог и эпилог).

Целиком оправданный и понятный зрителю, связанный трюк формирует его драматургическая конструкция, которая становится формообразующей и для номера и представления в целом.

В трюке как основе циркового искусства, по мнению Е.М. Кузнецова, «...выразительнейшая композиция и изумительная симфония движений...», эффект стремительного действия, не имеющий себе равных» [5, с. 387]. Волевым действием циркового артиста «**я хочу преодолеть**» – основа развития трюка. В преодолении его сложности, преодолении «**самого себя**» заключается конфликтность ситуации. Любую эмоциональную ценность зритель получает через художественный конфликт – ключевое понятие драматургии. Конфликт не может выступать в виде философской категории; он персонифицирован артистом, исполняющим трюк, развиваясь в котором, определяет степень эмоциональности зрительского восприятия происходящего на манеже. Следовательно, чем сложнее трюк, тем выше коэффициент обострения драматургического конфликта, выше концентрация эмоционального фона. Такому драматургически организованному воздействию циркового искусства зритель не может не поддаваться.

Цирковая драматургия – основа жизни этого мажорного зрелища. Драматургия создает художественные образы, «конкретизирующие определенные идеи, выражающие определенные чувства» [5, с. 424]. Первооснова цирковой драматургии – художественный образ. Его отсутствие обуславливает художественную несостоятельность зрелища.

Для определения отличительных черт циркового художественного образа рассмотрим его качественные характеристики. По своей природе цирковое искусство условно. Реальность в творческом преобразении создателей циркового представления превращается в заранее организованную условность.

Художественный образ не существует объективно в искусстве, но создается только в сознании воспринимающей стороны, вызывая ассоциации, т.к. ассоциация – связь, возникающая в процессе мышления, в результате которой появление одного элемента вызывает образ другого. Можно заключить, что художественный образ вызывает процесс «анализа – синтеза». Подсознание циркового зрителя анализирует представленную ему художественно-образную структуру представления, а воображение синтезирует нечто подобное. Отсюда следует, что отличительная черта художественного образа – ассоциативность.

В художественном произведении образ – это воплощение мысли художника, его уникальное видение картины мира. Создание яркого образа всегда основывается на использовании сходства далеких друг от друга явлений. На основании выразительных, неожиданных ассоциаций материализуются емкие образы – метафоры. Таким образом, второй отличительной чертой художественного образа является метафоричность.

Номер как элемент циркового зрелища является произведением этого вида искусства. Он представляет собой некую художественную форму фрагмента окружающего мира, отражающего в себе типичность характеров и ситуаций. Номер – отражение авторского взгляда на реальность. Цирковое искусство, в свою очередь, это искусство обобщения жизненных переживаний и впечатлений. Обобщает и типизирует – символ. Понятие символа, как условного знака, тесно связано с понятием сравнения и художественного образа. Еще Иммануил Кант доказал, что искусство носит символический характер. Символ включает в себя образ с обязательным тождественным ему смыслом. Именно образ и вызывает этот смысл. Образ и смысл неделимы, не мыслимы один без другого. Следовательно, третья отличительная черта художественного образа – символичность. Образ должен быть воспринят в понятной форме, иметь достаточное количество символических знаков, быть в пределах доступной обозначенности и узнаваемости.

Художественный образ каждого трюка, формирующего номер циркового представления – синтетичен, т.к. он рождается только во взаимодействии всех элементов выразительного языка циркового искусства. «Контрастируя, номера оттеняют друг друга – между ними устанавливаются прямые и обратные связи со зрителем... (цепочка этих взаимодействий – С.Ш.) – вторичный синтез номеров в программе, каждый из которых является, в свою очередь, синтезом многочисленных компонентов» [11, с. 15].

Дополняя данное утверждение, можно сформулировать следующее определение: художественный образ циркового представления – это главная его мысль, ме-

тафора, символ, что реализуется ассоциативным рядом, вызванным симбиозом структурных, синтетических по своей природе элементов – номеров представления, основа которых специфическая единица языка цирковой выразительности – трюк.

Подводя итоги, можно сделать **выводы**:

1. Трюк – главное выразительное средство художественно-образной системы циркового искусства.
2. Действие-трюк циркового артиста – основа специфики цирковой выразительности.
3. Формула «Артист-Образ» отражает суть художественно-образной структуры трюка.
4. Художественный образ – первооснова цирковой драматургической структуры.
5. Специфика художественно-выразительной системы циркового искусства в создании «здесь и сейчас» таких «предлагаемых обстоятельств», в которых трюк-действие можно осуществить в экстраординарных условиях, связанных с риском.
6. Отличительные черты циркового художественного образа: ассоциативность, метафоричность, символичность.
7. Художественный образ циркового представления – симбиоз специфики цирковой выразительности и его синтетических выразительных компонентов.
8. Разработанность художественно-образной системы определяет художественный уровень циркового представления.

Литература:

1. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса / М.М. Бахтин. – М.: Худ. лит., 1965. – 527 с.
2. Дмитриев Ю.А. Прекрасное искусство цирка / Ю.А. Дмитриев. – М.: Искусство, 1996. – 528 с.
3. Житницкий А.З. Актуальные проблемы теории драматургии цирка: Драматургия коверной клоунады – генезис, эволюция, типология, композиционные приемы и современное состояние: дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.01 / А.З. Житницкий. – М., 1985. – 182 с.
4. Кошкин В.В. Цирковое искусство России: Энциклопедия / В.В. Кошкин, М.С. Рудина, Р.Е. Славский. – М.: Большая Российская Энциклопедия. – 2000. – 480 с.
5. Кузнецов Е. Цирк: Происхождение. Развитие. Перспективы / Е. Кузнецов. – Москва-Ленинград: ACADEMIA, 1931. – 448 с.
6. Макаров С.М. Художественные принципы советской клоунады / С.М. Макаров // Сов. эстрада и цирк. – 1984. – № 6. – С. 11-13.
7. Немчинский М.И. Постановочный цирк. Образное осмысление циркового номера. Автореф. дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.01 / М.И. Немчинский. – М., 1975. – 15 с.
8. Немчинский М.И. Драматургия циркового номера: Учебное пособие / М.И. Немчинский. – М.: ГИТИС, 1986. – 85 с.
9. Румянцева Н.М. Некоторые проблемы развития искусства клоунады в советском цирке: Дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.01 / Н.М. Румянцева. – М., 1980. – 142 с.
10. Сергуниев В.Н. Актуальные проблемы создания образа на манеже советского цирка (на примере номеров спортивно-акробатических жанров): Автореф. дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.01 / В.Н. Сергуниев. – М., 1985. – 25 с.
11. Тривас М. О большой драматургии цирка / М. Тривас // Сов. эстрада и цирк. – 1967. – № 4. – С. 6-7.
12. Тривас М. Удивительное искусство: Мысли о проблемах теории циркового искусства / М.А. Тривас // Сов. эстрада и цирк. – 1968. – № 1. – С. 4-5, 14-15.
13. Чернов Е.П. Проблемы создания художественного образа на примере советской клоунады: Автореф. дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.01 / Е.П. Чернов. – М., 1988. – 24 с.