

Ю. Писаренко

Хрестоматия актёра

Мимика, грим, движение, речь

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 792
ББК 85.33
Ю11

Ю. Писаренко
Ю11 Хрестоматия актёра: Мимика, грим, движение, речь / Ю. Писаренко – М.: Книга по Требованию, 2024. – 260 с.

ISBN 978-5-458-34196-7

Раритетная книга по гриму, мимике, движению, речи. Сборник составлен по книгам и статьям: С. Волконского, Дельсарта, Коклена, Лебединского, Ленского, Станиславского и др. Для будущих актеров и не только.

ISBN 978-5-458-34196-7

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2024

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2024

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первозданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

М И М И К А

Не так давно был распространен взгляд, что артисту не нужно решительно ничего, кроме умения переживать роль, заражать своими переживаниями зрителя и уметь накладывать на свое лицо шаблонные мазки грима. Однако сценическое искусство быстро движется вперед. Выдвигаются новые модусы творчества. Новые способы гримирования стремятся дать зрителю живое лицо, а не шаблонную размазанную маску.

В основу художественного грима входят, с одной стороны, индивидуальность артиста, с другой, — его мимика. Ясно, что обучение гриму должно покоиться на серьезном изучении законов мимики.

Конечно, изучение мимики так же мало делает человека артистом, как изучение анатомии. Искусство актера требует, кроме техники мимической, артистического вкуса и такта. Познания по анатомии и мимике — только вспомогательные средства в искусстве.

Актеры, не знакомые с законами мимики, принуждены собирать материал путем внимательного изучения человека. Случаи к наблюдению людей в моменты каких-либо сильных аффектов, так редки и мимолетны, что только богато одаренные натуры могут уловить и точно усвоить себе язык страстей.

Лицо наше даже без слов выражает все желания, все страхи, все разнообразие ощущений и переживаний. И человек с незапамятных времен, не будучи еще знаком с явлениями природы, не зная еще языка, уже читал на лице другого его скрытый внутренний мир. Наш так называемый духовный мир, исходящий ежеминутно из высшего центрального органа — головного мозга, прежде чем отразиться в словесной форме, отражается в мускульных и нервных движениях нашего лица. Следы мимических воспроизведений мы находим у культурных народов еще в глубокой

древности. У греков мимика составляла существенную часть оркестрики, а у римлян она достигала высшего развития в пантомиме. По этому предмету написано огромное количество томов. Изучение же мимики, этого вечного языка человечества, пренебрегалось; исследователи только вскользь затрагивали мимику, — поскольку это им было необходимо.

Изучение мимики, самого быстрого, самого убедительного и самого общедоступного немой языка человека, весьма трудно и сложно. Трудно разобраться в искусстве (мимика — искусство), которое еще недавно выполнялось на авось, путем личного опыта, достигнутого почти всегда бессознательно. А между тем все в природе, в нашей жизни и в искусстве подчинено определенным законам.

Мимика лица есть способность отражать на своем лице мысли, желания и различные душевные состояния вообще. В театре, на сцене мимика психологична, иными словами, она есть немой язык наших внутренних переживаний. Языки народов различны и подвержены изменениям, но мимика одинакова для всех людей; чувства, душевные настроения, желания и страсти одинаково отражаются на лице дикаря и цивилизованного европейца, ребенка и старца. Этот немой язык так ясен и понятен, что дети на первом году жизни уже различают на лице матери грусть или недовольство. Каждый знает по собственному опыту, насколько глаз способен уловить малейшую перемену в выражении лица. Так, например, легко заметить рассеянность нашего собеседника, хотя как будто ничего не изменилось в его чертах, только зрачок отклонился на миллиметр в сторону.

Слово, каково бы ни было его происхождение, всегда имеет условное значение и пригодно для тех, кто понимает его и знает его смысл. Мимика — язык не только общечеловеческий; область ее распространяется и за пределами человечества. Скажите собаке, ребенку, еще не умеющему говорить, или иностранцу, не знающему вашего языка, слово «разбойник» сопровождая его благосклонною улыбкою или ласковым жестом, каждый из них одинаково ответит вам ласковым

мимикою; и наоборот — скажите им «милый» с злобным выражением, с угрожающим жестом, — каждый из них испугается и будет соответственно реагировать.

Есть, правда, и чисто условные мимические движения, например утвердительное и отрицательное движение головой, но о них нам незачем говорить. Нас должны интересовать исключительно те отражения чувств на лице, которые являются врожденными, а не привитыми искусственно; только изучение первых ценно для актера. Есть много мимических знаков, значение которых условно. Француз, немец, русский, прибывший впервые в Неаполь, конечно, не поймут немой мимики итальянца, который вместо того, чтобы сказать «нет», смыкает губы, откидывая назад голову.

На такой мимике останавливаться не будем; она подобна языку глухонемых. Нас должна интересовать мимика самородная, автоматическая, которая во всех частях света одинакова и потому составляет настоящий универсальный язык.

Ласка, поцелуй, благосклонная улыбка — везде будут признаны как знаки любви, а скрежетание зубами, сжатые брови и т. п. всегда будут поняты как выражение гнева и ненависти.

ОБЪЯСНЕНИЕ МУСКУЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ

Мимические движения происходят от сокращения мускулов. Мускулы имеют специальное анатомическое название — мышцы. Вообще мышцы — это деятельные органы тела, которые производят передвижения отдельных костей скелета и некоторых мягких частей тела, вследствие сокращения составляющей их волокнистой ткани, вследствие того или иного нервного раздражения. Следовательно, мимические движения проявляются не только на лице, но и в корпусе и в конечностях.

От сокращения тех или других личных мышц (мускулов) образуются морщины; поднимаются, опускаются или сдвигаются брови; расширяются ноздри; изменяется форма губ. Для того чтобы не затруднять читателя специальными

анатомическими названиями мышц и не уклоняться таким образом в дебри анатомии в ущерб прямой задаче, мы будем делить мышцы по группам, расположенным возле каждого из органов чувства.

Итак, мышцы, окружающие глаза, мы назовем глазными, нос — носовыми, рот — ротовыми. Разберем движения каждой мышцы в общих чертах.

Глазные мышцы расположены вокруг всей глазной впадины. Они покрывают всю лобную часть черепа и своим сокращением двигают глазное яблоко. С их помощью мы поднимаем, опускаем и сдвигаем брови, щурим глаза и пр. Эти же мышцы своим сокращением образуют морщины на лбу и между бровями (когда брови сдвинуты).

Носовые мышцы опускают кончик носа одновременно с нижней губой, усиливая носогубные морщины, заставляют расширяться и сужаться ноздри и увеличивают или уменьшают носогубные морщины.

Ротовые — изменяют форму рта, раздвигая и сдвигая губы (углы рта приподняты — смех; опущены — плач, см. рис. 17, стр. 27). Эти же мышцы приподнимают подбородок (брезгливость, презрение) и выворачивают нижнюю губу. Движения же самой головы обуславливаются сокращением мышц шеи. Сейчас мы разобрали сокращение мышц лица (личных мускулов) только в общих чертах. При более детальном и подробном изучении отдельных мимических выражений мы коснемся их анатомии подробнее. Мы знаем, что мимические выражения лица, т. е. движения личных мускулов, суть отражения лицом наших внутренних переживаний. Зависит это от двух причин:

В лице мускулы лежат на поверхности костей и малейшее сокращение этих сравнительно небольших мускулов сейчас же заметно.

Корни нервов лица лежат в мозгу в самом близком соседстве с психическим центром и, следовательно, его движения легко передаются этим нервам. Из всех нервов, двигающих личные мускулы, лицевой нерв самый важный. Он называется еще мимическим нервом. Всякое сильное душевное движение влечет за собой сокращение подчиненных ему мускулов. Мимические движения вызываются душевными

движениями: они следствия их. Вот почему верные мимические законы могут вытекать только из верных психологических законов. Однако прежде чем объяснить, почему известные душевные движения вызывают деятельность известных мускулов, нужно внимательно рассмотреть те причины, которые преимущественно вызывают мимическую деятельность.

ПРИЧИНЫ МУСКУЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ

Орган ума есть часть мозга, называемая в отличие от других его частей «психическим мозгом». Деятельность этого органа возбуждается и поддерживается притекающими к нему отовсюду впечатлениями внешних чувств. Эти впечатления служат материалом для работы ума; без них ум был бы так же бездеятельным, как орган зрения без световых впечатлений. Впечатления внешних чувств притекают к органу ума, этому центру всех чувственных впечатлений, и таким путем образуются представления о предмете. Итак, для ума предмет существует только в виде представления. Работа нашей мысли производится не над самим предметом, но над умственным его образом. Всякое представление о предмете является суммой чувственных впечатлений. Чем чаще на ум действуют одни и те же впечатления, чем чаще он получает одну и ту же группу впечатлений, тем ярче и определеннее данное представление выделяется из хаоса беспрестанно притекающих к мозгу чувственных впечатлений.

Представления, о которых говорилось выше, конкретны. Но ум может образовать из них новые отвлеченные представления, соединяя общие признаки одной группы конкретных представлений и образуя из них новое представление.

Отвлеченные понятия могут всегда породить новые, еще более отвлеченные и т. д.; но как бы отвлеченно ни было понятие, оно всегда исходит из конкретного. Всякое отвлеченное представление возникает в уме, как предмет в пространстве, т. е. в виде естественной группы или единицы вещественных форм, или как предмет во времени, как событие.

Таким образом мы пришли к первому основному положению мимики: так как всякое представление является уму в виде предмета, то мускуль-

ные движения (выражения), вызванные представлениями, относятся к воображаемым предметам.

Всякий орган чувств имеет еще особенное свойство возбуждаться гармонично одними причинами и негармонично другими. Следствием этого бывают приятные и неприятные представления. Они являются такими: 1) всем, 2) каждому различно, соответственно индивидуальным наклонностям, врожденным или же воспитанным. Приятные и неприятные представления являются уму как предметы, свойства которых приятно или неприятно возбуждают внешние чувства. Даже самые абстрактные приятные или неприятные представления действуют на мозг так же, как гармоничные или негармоничные чувственные впечатления. Это доказывает нам наш язык, который применяет к отвлеченным представлениям названия чувственно приятных и неприятных впечатлений. Так, слово «горький» относится к негармоничному (неприятному) ощущению вкуса и к негармоничному (неприятному) нравственному впечатлению.

Итак, мы пришли ко второму основному положению мимики: мимические движения мускулов, возбужденные приятными представлениями, облегчают и способствуют восприятию гармоничных чувственных впечатлений.

Всякая умственная деятельность сопровождается мимикой. Ее движения тем легче выражаются на лице, чем представление имеет более резкий приятный или неприятный характер или чем представление неожиданнее. Неожиданное представление, но довольно безразличное может настолько же выразиться в мускульных движениях, насколько менее внезапное, но очень приятное или неприятное впечатление.

Чаще всего мимические движения проявляются в мускулах, которые по их связи с органами чувств легче возбуждаются, именно в мускулах зрительного органа, реже вкусового, еще реже органа обоняния и еще реже в мускулах слухового органа.

В такой постепенности мы и будем знакомить читателя с мимическими изменениями человеческого лица.

МИМИКА ГЛАЗ

Большую часть впечатлений ум получает посредством зрения. В непрестанной своей деятельности глаз в одно мгновение обнимает отдаленнейшие пространства и разнообразнейшие предметы, различает формы и цвета.

Глазам обыкновенно приписывается самое большое мимическое и физиогномическое значение, и поэты всех времен, особенно когда их вдохновляла любовь, воспевали тайны «души», которые, как им казалось, они открывали в глубине глаз. Но хладнокровное изучение скоро доказывает их заблуждение. Глаза безусловно очень выразительны, но это совсем не зависит, как думали раньше, от каких-либо таинственных явлений, происходящих в самом глазном яблоке. Это зависит от самых элементарных физических причин, действующих около глаз, т. е. от мускульных движений. Глазное яблоко само по себе не имеет большого значения, и только движения мускулов придают глазам их живое и одушевленное выражение. Так как мимика глаз зависит от разнообразных влияний, то доводы будем приводить в систематическом порядке. Прежде всего мы рассмотрим движения мускулов собственно глазного яблока, т. е. мускулов, которые управляют различными видами взглядов.

МУСКУЛЫ ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА

Глазное яблоко настолько свободно помещается в своей впадине, что легко и быстро приводится в движение. Его движения совершаются при помощи шести мускулов, выходящих из глубины костяной орбиты и прикрепленных к верхней, нижней и боковым частям глазного яблока. Глаз закрывается круговым мускулом век, который поддерживается вспомогательным мускулом бровей. Посредине этого кругового мускула находится поперечная щель — вековое отверстие. При сокращении волокон внутренней части кругового мускула, это отверстие закрывается.

Мускул бровей тянет вниз и внутрь верхнюю часть кругового мускула и способствует таким образом закрыванию глаз. В этом случае брови не только опускаются, но и

двигаются, а кожа между ними складывается в вертикальные морщины.

Глаз открывается поднимателем верхнего века с помощью мускула лба. Мускул подниматель прикреплен задним концом к зрительному нерву, под глазным сводом проходит в верхнее веко и здесь, покрытый круговым мускулом, разветвляется в виде веера.

Пока человек бодрствует, подниматель верхнего века находится в действии и своим напряжением держит «завесу глаза» — по выражению Шекспира — настолько широко открытой, что большая часть роговой оболочки обнажена. Следовательно, деятельность поднимателя верхнего века и

Рис. 1.
Нормальные брови.

Рис. 2.
Форма злых бровей.

мускула лба противоположна деятельности мускулов кругового и бровей. Корни глазных мускулов лежат непосредственно близко к психическому органу и поэтому деятельность глазных мускулов связана с душевными впечатлениями. Во время сна все мускулы тела отдыхают, только круговой мускул напряжен, так как держит веки сомкнутыми. Если силы человека очень истощены чрезмерным трудом или серьезной болезнью, то общее утомление отражается и на деятельности кругового мускула и тогда вековое отверстие остается во время сна открытым. Глаза в этом случае имеют мрачное трупное выражение; у мертвых они остаются открытыми, так как сжимательная сила круговых мускулов совершенно исчезает.

ВЗГЛЯДЫ

Глазное яблоко — самая подвижная часть человеческого тела. Чем изменчивее взгляд (т. е. положение глазного яблока), тем важнее его мимическое выражение.

Представьте себе, например, что мы разговариваем с человеком, который делает вид, что не принимает никакого участия в нашем разговоре и даже отвернет голову в другую сторону: один внимательный взгляд его, будь он самый быстрый, покажет, что его равнодушие притворно. И наоборот, один рассеянный взгляд нашего собеседника докажет его невнимание, как бы он ни уверял нас в противном. Представления, мысли, быстро являющиеся и сменяющиеся, выражаются часто только переменной во взгляде, тогда как все другие черты лица остаются без изменения. Глаза оживляются, не только когда внимание обращается на видимые предметы, но когда оно переносится и на представления. Объясняется это приведенным выше положением, что все представления являются уму как предметы, доступные внешним чувствам.

При изучении разных видов взглядов надо рассматривать их а) подвижность и б) направление.

Характерны по большей или меньшей подвижности взгляды: ленивый, живой, твердый, мягкий, блуждающий, беспокойный, гордый, рассеянный, острый и пронзительный.

Характерны по своему направлению взгляды: исподлобья и восторженный.

ВЗГЛЯДЫ ПО СТЕПЕНИ ПОДВИЖНОСТИ

а) Спокойный взгляд. В спокойном взгляде движение глазных мускулов спокойно и свободно. Взгляд останавливается без усилия и отводится не спеша. Он выражает интерес, но без страсти к предметам или представлениям.

Спокойный или мягкий взгляд свидетельствует о мягком характере.

б) Усталый и ленивый взгляд. Силы человека ограничены. Если он делает какие-нибудь чрезвычайные усилия или даже только не спал известное число часов, он утомляется и чувствует настоятельную потребность в отдыхе. Такое утомление свойственно и мозгу. Его впечатлительность и восприимчивость постепенно притупляются, мысль становится все ленивее, медлительнее и смутнее. Вместе с тем и действие мускулов глазного яблока (т. е. взгляд) делается ленивее, безжизненнее. Усталый, сонный взгляд,

Рис. 3.

Гай Клавдий

(народный артист Л. М. Леонидов).

Рис. 4.

Юлий Цезарь

(народный артист В. И. Качалов).

при отсутствии физического влияния на человека, позволяет предполагать в нем умственную лень и тупость мысли.

в) Оживленный взгляд. Чем изменчивее и разнообразнее впечатления, получаемые умом, чем они более его поражают, тем быстрее движения глазных мускулов и оживленнее взгляд.

Деятельность нашего ума зависит не от одних причин, порождающих впечатление, но гораздо более от степени впечатлительности ума. Следовательно, можно быть уве-