

Комическое в искусстве

*«И часто шутливое слово
учёной лекции ценней».*

(Н.Буало)

Каждый человек знает, что трагическое - это горе и страдание, а **комическое** - веселье и смех. И это правильно. Но в жизни горе и радость, слёзы и смех соседствуют, идут рука об руку.

Комическое - это утверждение или отрицание.

А утверждение и отрицание всегда ведётся от какой-то мерки. То, что соответствует ей,- одобряется, то, что не соответствует,- порицается.

В эстетической оценке действительности такой меркой являются представления о прекрасном, эстетический идеал.

Немного истории...

Римские сатурналии

- дни буйства
жизненных сил
— сил, рвущихся
сквозь оковы
идеологии.
Народный смех,
звучал в Риме в
ритуалах,
предполагавших
одновременно и
прославление и
осмеяние
победителя.

Римские Сатурналии

В средние века

народный радостный смех звучал и на карнавалах, и в комедийных действиях и процессиях и на праздниках

«дураков», «ослов»,

народный радостный смех звучал и на карнавалах, и в комедийных действиях и процессиях и на праздниках

«дураков», «ослов», и в пародийных произведениях, и в стихии фривольно-площадной речи, и в остротах и выходках шутов и «дураков», и

в быту на пирюшках с

П. Брейгель. «Одержимые»

La Rano Sabo.

Сцена из театрального представления в Париже в 1809 году во время средневекового праздника дураков.

Якоб Йорданс «Бобовый король».

У каждого времени, в каждую эпоху есть свои пороки, которые становятся предметом осмеяния. Но как бы ни менялись взгляды людей на комическое, какие бы новые черты ни вносило в них время, всегда были и будут объекты осмеяния.

Каким он на самом деле является.

Кукрыниксы
иллюстрации к рассказу «Человек в футляре» А.П. Чехова

Всегда объектом осмеяния было и остаётся всё:

безобразное

мелкое

уродливое в человеке

эгоистическое

**уродливое
в человеческих отношениях**

Трагическое и комическое

Чередую трагическое и комическое в искусстве, учитывают, как воспримет его человек. Как бы сильно ни страдал человек, он остаётся человеком. Он не может без конца страдать. Горе и боль притупляются. То же происходит и в искусстве. Люди, воспринимающие его, не могут в течение нескольких часов с одинаковым напряжением смотреть и переживать трагедию. И чтобы добиться необходимого накала чувств, им как бы дают передышку, которая подготовит их к трагедии и сделает её восприятие более сильным.

Поэтому в драматургии и в литературном произведении часто перед самым сильным трагическим эпизодом вводится комическая сцена, которая даёт возможность набраться сил для последующего огромного эмоционального напряжения.

*Чарли Чаплин в роли Гитлера
в фильме «Великий
диктатор»*

К проявлениям

комического

традиционно относятся

сатиру традиционно

относятся сатиру, юмор

традиционно относятся

сатиру, юмор, иронию

традиционно относятся

Сатира — это
литературная критика
определённых явлений
общества, образа жизни
людей и образа их
мыслей.

Юмор, чувство

юмора — способность личности выявлять, фиксировать и осмыслять комическое в окружающей действительности и эмоционально на него реагировать.

Ирония -

(от др.-греч. — «притворство») —, в котором истинный смысл скрыт или противоречит (противопоставляется) смыслу явному. Ирония создаёт ощущение, что предмет обсуждения не таков, каким он кажется.

Сарказм –

вид комического,
суждение, содержащее
уничтожающую
насмешку.

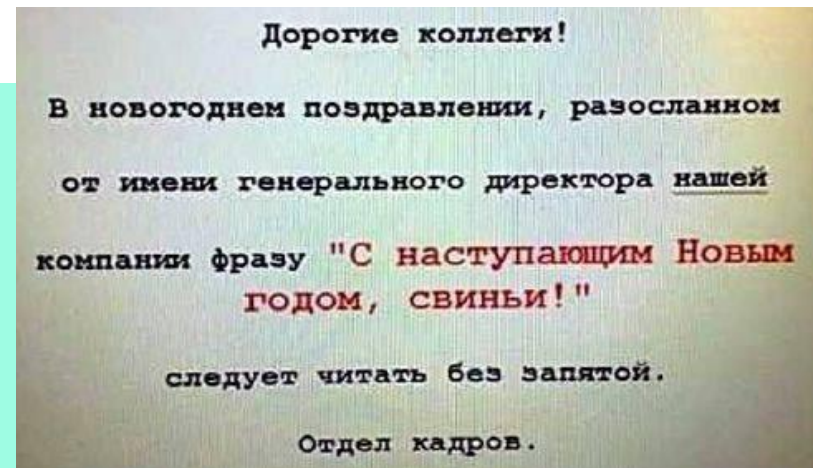
Гротеск –

это причудливое смешение в образе реального и фантастического, прекрасного и безобразного, трагического и комического – для более впечатляющего выражения творческого замысла.

Комическое может проявляться

в большинстве видов и жанров искусства, но более всего оно характерно для жанров **комедии, буффонады, мима, капустника, фарса, скетча, кинокомедии, фельетона, эпиграммы, пародии, частушки, карикатуры, шаржа.** Комическое может выражаться в форме **анекдота, шутки, каламбура**, а также возникать неосознанно — в **оговорках, описках**, различных комических недоразумениях и ошибках.

И всё же, как ни тесно сплетены в жизни и искусстве трагическое и комическое, каждая из этих эстетических категорий имеет свои особенности. Трагическое - это горе, страдание, гибель, ужасное в жизни человека, а комическое - это веселье, радость и смех. А веселье, радость и смех любят все. Но что же вызывает у нас смех, доставляет веселье и радость?

Над чем мы смеёмся?

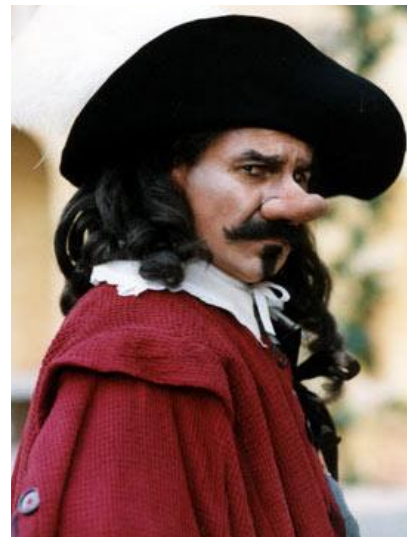
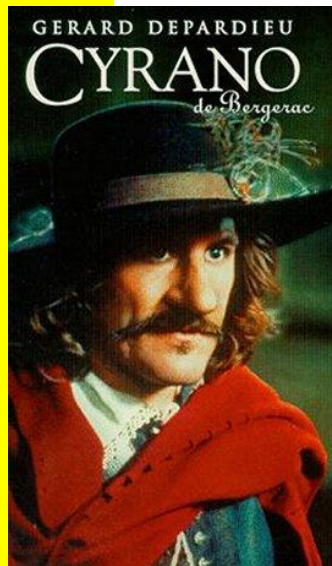

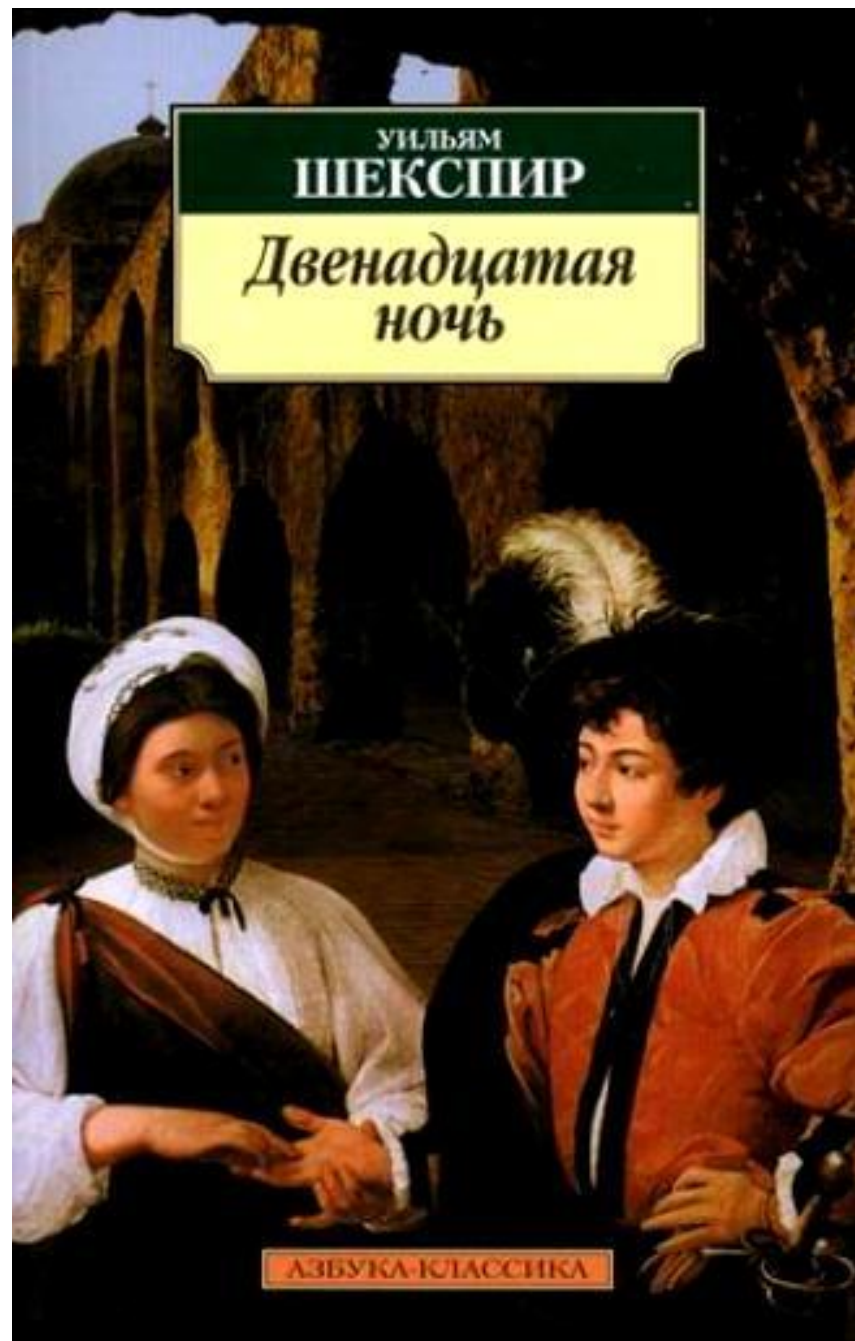
Трагедия жизни поэта

Сирано де Бержерака,

блестящего, остроумного, храброго человека, произошла из-за того, что у него был непомерно большой нос. За смешной и нелепой его внешностью не всегда и не все могли разглядеть подлинную сущность Сирано. Он подвергался насмешкам, сам остроумнее других высмеивал свой недостаток, но глубоко страдал. Любимая им женщина за неприглядной внешностью не заметила его глубокого чувства к ней, а когда догадалась, было уже поздно: Сирано умер. Стихи и пьесы самого Сирано известны мало. Их использовали в своих произведениях другие, это усугубляло страдания поэта. Обо всем этом поведал в своей пьесе "Сирано де Бержерак" драматург Ростан.

В пьесе Шекспира "Двенадцатая ночь" много смешного и весёлого возникает из-за того, что двое близнецов, Виола и её брат Себастьян, похожи друг на друга как две капли воды и одного принимают за другого.

Все помнят и не раз смотрели фильмы с участием трёх комедийных актёров: Ю. Никулина, Г. Вицина и Е. Моргунова. Каждый из них создал определённый тип: нагло-простодушного Балбеса играет Ю. Никулин, жеманного меланхолического Труса - Г. Вицин и самодовольного тупицу Бывалого - Е. Моргунов.

Издавна люди стали высмеивать человеческие недостатки и слабости: рассеянность, глупость, неловкость, хвастовство. Все это комично при условии, если не вызывает страданий человека и не опасно для него и окружающих. Для того чтобы эти и другие недостатки стали смешными, необходимо их увидеть или представить в смешном виде. Ведь не всегда, совсем не всегда они смешны. Комический эффект возникает только при определённых условиях.

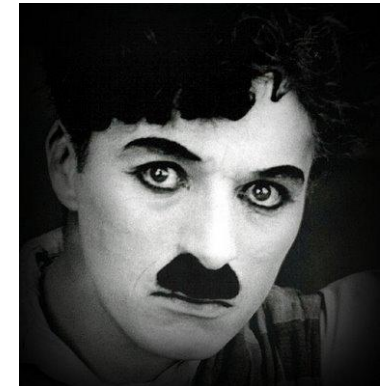
Сатурналии

Сатурна́лии — у древних римлян праздник в честь Сатурна.

Праздник приходился на последнюю половину декабря — время, когда приходили к концу земледельческие работы и все стремились к отдыху и веселью в связи с окончанием жатвы. Во время сатурналий общественные дела приостанавливались, школьники освобождались от занятий, преступников возбранялось наказывать. Рабы получали в эти дни особые льготы: они освобождались от обычного труда. Общественное празднество начиналось жертвоприношением перед храмом Сатурна на форуме; затем устраивалось религиозное пиршество, в котором принимали участие сенаторы и всадники, одетые в особые костюмы, улицы были запружены народными толпами; всюду раздавались восклицания *Jo Saturnalia* .

Самым признанным в мире комедийным актёром кино считается Чарльз Чаплин. Почему смешно на его фильмах? Чем он смешит зрителей? Конечно, в его фильмах (а Чаплин - сценарист, режиссёр и исполнитель главных ролей почти всех поставленных им фильмов) много смешных трюков и забавных случаев и недоразумений, в которых постоянно оказывается его герой. На то, чтобы рассмешить людей, рассчитан и весь придуманный им образ, и внешний облик чаплинского героя в том числе. Смешна его походка уточкой, слишком большие башмаки, широкие брюки и обуженный пиджак, драный жилет, котелок, камышовая тросточка, нелепые маленькие усики в сочетании с детски чистыми глазами.

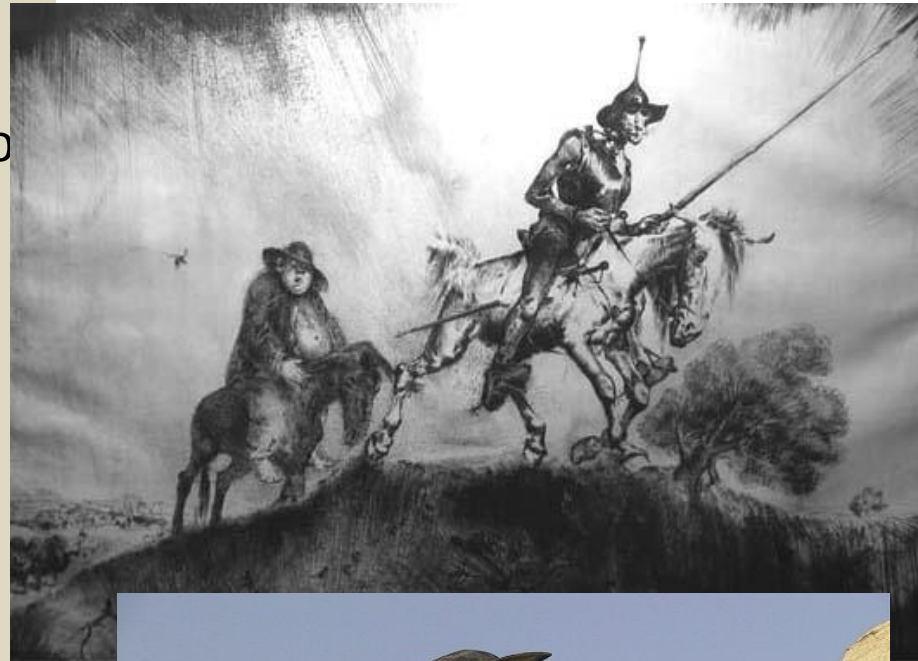

В картине
П. А. Федотова
«Завтрак аристократа»
комедийная ситуация
возникла потому, что
обедневший и
питающийся в прямом
смысле слова
чёрствым хлебом
аристократ старается
представить себя
человеком богатым и
пресыщенным. Здесь
источником
комического становится
несуразное стремление
выдать себя не за того,
что на самом деле
представляет из себя
этот человек.

П. Федотов «Завтрак аристократа»

Дон Кихот Сервантеса вошел в историю искусства как фигура комическая, потому что возвышенные, благородные его поступки приходили в противоречие с обстоятельствами, в которых они совершались. Он отправляется сражаться за справедливость на великолепном коне Росинанте, который на самом деле был жалкой клячей; прекрасная дама, во имя которой он совершал свои подвиги, - босоногой девчонкой, а страшный враг, в бой с которым храбро вступил Дон Кихот, в действительности оказывается ветряной мельницей.

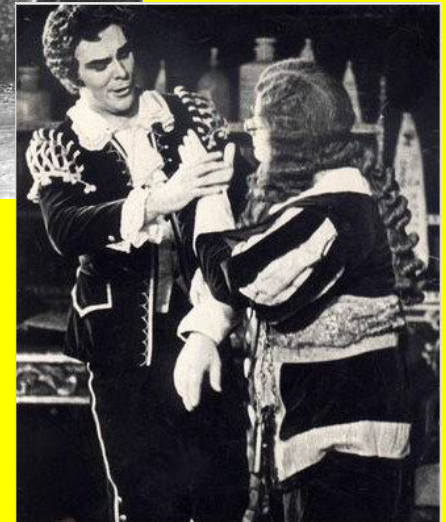
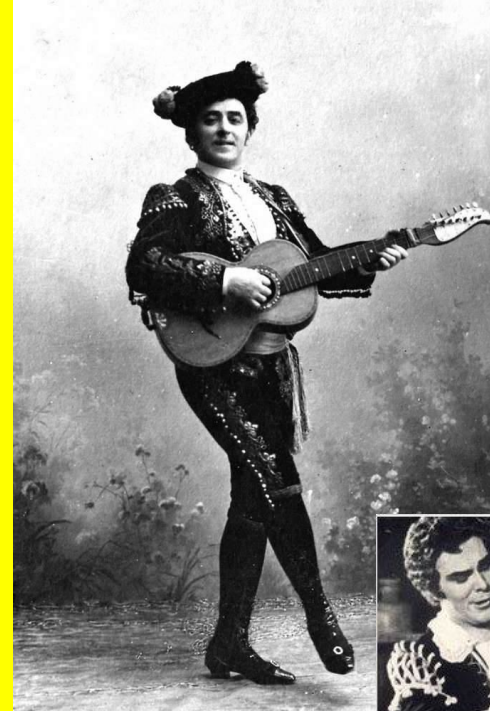

*Хитроумный идальго дон Кихот
Ламанчский*

Россини Дж.

Каватина Фигаро из оперы «Севильский цирюльник»

Дело происходит, естественно, в Севилье, а речь идет, конечно, о любви. Молодой граф Альмавива влюблен в очаровательную Розину, воспитанницу доктора Бартоло (о, эти испанские ночи и серенады под окном!). Но старый опекун не намерен никому уступать своё сокровище (кроме всего прочего, у Розины немалое приданое!), он и сам готов связать себя узами Гименея. На помощь аристократу приходит цирюльник Фигаро - неутомимый фантазёр. Любитель приключений, артистическая натура, в общем, мастер на все руки. С его помощью заваривается такая каша!

Ария Фигаро в исполнении М.Магомаева

КАВАТИНА — (ит.). небольшая ария, прерываемая речитативом.

Композитор Рамо в
лучших своих
пьесах достигает не
меньшей
одухотворенности
и тонкого сочетания
юмора и
меланхолии.

*Отрывок из пьесы
«Курица».*

*Композитор
Жан Филипп Рамо*

Но главное в комическом - это **обнажение социальных пороков**, осмеяние старого, уже изжившего себя, но ещё держащегося в жизни и даже кажущегося страшным. Смеясь над такими явлениями, мы чувствуем себя сильнее, они перестают страшить нас. В этом - социальная сущность комического, ибо, высмеивая общественные пороки, комическое способствует утверждению нового, прогрессивного в развитии общества.

Смех помогает познать истину, отличить правду от лжи.

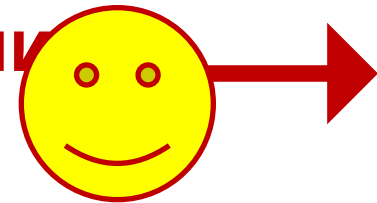
Чувство юмора присуще человеку, потому что в смехе обнаруживается не только предмет осмеяния, но и характер смеющегося. То, над чем смеётся человек, говорит и о нём самом. Если смеются над каким-то физическим недостатком, это характеризует смеющегося не с лучшей стороны; если смеются над глупостью, над духовным убожеством, это свидетельство ума и высоких нравственных принципов смеющегося. «Подлинное искусство учит смеяться не над кривым носом, а над кривой душой», - говорил Н. В. Гоголь.

Осмыслить природу комического совсем не просто.

Но это даёт возможность ещё раз убедиться, что **смех - дело серьёзное.**

Домашнее задание

Запишите в тетради примеры запомнившихся вам литературных, музыкальных, театральных произведений, а также кинофильмов, телефильмов и других работ, в которых прослеживается тема комедии.

Например:

1. *Кот в сапогах* (Puss in Boots)

Страна: США

Жанр: комедия, мультфильм

Режиссер: Крис Миллер

В главных ролях: Зак Галифианакис, Сальма Хайек

Дата премьеры: 27.10.2011

2. *«12 стульев»*, *«Золотой телёнок»*, И.Ильф и Е.Петров

3. *«Похождения бравого солдата Швейка»* Ярослав Гашек

4. *Смурфики* (The Smurfs)

Страна: США

Жанр: комедия, приключения, семейный, фэнтези

Режиссер: Раджа Госнелл

В главных ролях: Джон Литгоу, Уоллес Шоун

Дата премьеры: 11.08.2011

5. *Японские коты*. Утагава Куниёши

Материалы Интернета:

- <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5>
- http://referat-kurovaya.repetitor.info/%d0%9e_%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc_%d0%b2_%d0%b8%d1%81%d0%ba%d1%83%d1%81%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5
- http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text=%D1%87%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD&img_url=img13.nnm.ru%2F1%2Fd%2F9%2F4%2Ff%2F1d94fa1b0ac1e68adcf327c6c73af59_full.jpg&rpt=simage&p=10
- <http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5&lr=11168>
- <http://komichnoe.ru/content/istoricheskie-istoki-smekha>
- <http://www.justfoodnow.com/2008/05/>
- <http://www.art-in-exile.com/forums/photopost/showphoto.php?photo=11193>
- <http://www.fotobank.ru/img/JC01-6129.jpg?size=l>
- <http://www.diary.ru/~propusk-za/?tag=79147>
- http://uzanka.ucoz.ru/index/maksim_kitaev/0-88
- <http://www.afisha.ru/movie/photo/200393/>
- <http://slovari.yandex.ru/~книги/Азбука%20психолога/Юмор,%20чувство%20юмора/>
- <http://ariom.ru/forum/viewtopic.php?p=293179>
- <http://biblmich21.my1.ru/images/ulibca4.jpg>
- http://www.shutterstock.com/cat.mhtml?searchterm=%D1%85%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%82&language=ru&clear_recent_searches=1
- <http://www.maultalk.com/index.php?showtopic=80262>
- <http://livemusic.org.ua/song/606060.html>
- <http://ks.zp.ua/pages/Karnavalnie-kostyumi---Istoriya.html>
- <http://poiskm.ru/?q=%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+-+%D0%95%D1%81%D0%BB%D0%B8+%D0%B1+%D1%8F+%D0%B1%D1%8B%D0%BB+%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD...&c=search&xbds=0>