

Д. В. Назарова

Творческая личность «за кадром»: трансформация и самореализация

Статья посвящена медицинской клоунаде как способу психотерапии и арт-терапии в деятельности актеров кино. Автор обращает внимание на необходимость подобной творческой деятельности для артистов кино. В статье отмечены использование искусства в лечебных целях и история развития мировой медицинской клоунады. В настоящий момент в России проблема необходимости появления докторов-клоунов приобрела особую актуальность. Автор рассматривает вопросы подбора артистов для жанра медицинской клоунады, способы подготовки профессиональных докторов-клоунов и методические аспекты посещения ими отделений реальной больницы. Для разработки проблемы подготовки специалистов медицинской клоунады требуется детальное изучение исторических основ арт-терапии, психологии и социологии артиста, социологии пациента и социологии медицинских работников.

Ключевые слова: медицинская клоунада, психотерапия, киноактер, актер, доктор-клоун, мастер-класс, арт-терапия.

D. V. Nazarova

Medical Clowning As A Way Of Art Therapy In The Work Of Movie Actors

The article is devoted to the medical clowning as a method of psychotherapy and art therapy in the activities of the actors of the movie. The author draws attention to the need for such creative activities for artists movie. The article highlighted the use of art for therapeutic purposes and history of the development of medical clowning. Currently in Russia the problem of the need of doctors-clowns acquired a special urgency. The author considers the issues of selection of artists for the genre of medical clowning, methods of training of doctors-clowns and methodological aspects of visiting the offices of a real hospital. To develop problems of training of medical clowning requires a detailed study of the study of the historical foundations of art therapy, psychology, and sociology of the artist, the sociology of the patient and the sociology of health workers.

Keywords: medical clowning, psychotherapy, film actor, actor, doctor clown, master class, art therapy.

Арт-терапия во всем ее многообразии и многоаспектности обоснованно детерминирует появления медицинской клоунады, смехотерапии и культуросообразности самих этих процессов. Социальный и антропологическо-этический факторы, являющие доминанту появления данной системы, с другой стороны, обуславливают необходимость участия в ней киноартиста.

Использование разных видов искусства в целях врачевания наблюдалось в Древней Греции, Индии и Китае. Виднейшие древнегреческие философы – Пифагор, Аристотель, Платон – указывали на профилактическую и лечебную силу воздействия музыки. В связи с этим интересна мысль В. И. Петрушина: «Одним из важнейших понятий в этике Пифагора была “эвритмия” – способность человека находить верный ритм во всех проявлениях жизнедеятельности – пении, игре, танце, речи, жестах, мыслях, поступках, в рождении и смерти. Через нахождение этого верного ритма человек, рассматриваемый как своего рода микрокосмос, мог гармонично войти сначала в ритм полисной гармонии, а затем и подключиться к космическому ритму мирового целого» [4, с. 10]. По Платону, ритмы и лады, воздействуя на мысль, делают ее сообразной им самим. Идеи

о влиянии искусства на человека также развивал Аристотель в своем учении о катарсисе – концепции очищения души человека в процессе восприятия искусства. В античных источниках находятся свидетельства чудесного исцеления благодаря воздействию того или иного вида искусства. Практика музыкотерапии связана с теорией аффектов, которая изучала воздействие различных ритмов, мелодий и гармоний на эмоциональное состояние человека. В XX в. опыт использования художественного творчества в преодолении недугов и ускорении процессов восстановления и реабилитации описан в книге А. Хилла «Изобразительное искусство против болезни» [8]. Хилл ввел в европейскую науку и практику термин «арт-терапия» по отношению к изобразительному искусству как средству лечебного воздействия. В наше время этот термин используется намного шире и относится к целому ряду понятийных структур, сопрягающих совокупность целительного воздействия искусства на человека. Теперь термин «арт-терапия» является своеобразным коррелятом для всех видов искусств, применяемых в процессе лечения души и тела.

В России недавно получила импульс развития новая система – медицинская клоунада, ярким представителем которой является благотворительный фонд «Доктор клоун». Это благотворительная организация, занимающаяся медицинской клоунадой, цели которой – оказание регулярной психологической помощи и моральной поддержки детям, находящимся в тяжелой ситуации и проходящим длительное лечение в стационарных условиях, и их родителям. С 2007 г. команда клоунов приходит в тяжелые отделения Российской детской клинической больницы (РДКБ) в Москве, где дети лежат от месяца и более, например, дети с лейкозом проводят в больнице несколько лет. Участник организации «Доктор Клоун» медицинский клоун реализует следующие задачи (я намеренно не называю члена организации «Доктор клоун» волонтером, так как «волонтерство» носит характер добровольного непрофессионального труда, а клоуны организации проходят специальное обучение и являются профессионалами, несущими ответственность за свою деятельность):

- адаптация ребенка на новой территории больницы;
- сокращение шокового состояния при первой и последующих госпитализациях;
- психологическая разгрузка ребенка, родителей и медицинских работников посредством игры и интерактивного общения;
- сокращение сроков синдрома госпитализма;
- психологическая гармонизация маленького пациента;
- при необходимости мотивация ребенка к принятию лекарств и пищи;
- отвлечение и помощь в преодолении стресса в период пребывания в больнице, во время подготовки и после хирургического и во время консервативного лечения.

Медицинская клоунада появилась в 80-х гг. XX в. в Америке, где одновременно два человека – профессиональный врач Хантер Доэрты Адамс (более известный как Патч Адамс – «Целитель Адамс») и профессиональный клоун, жонглер Майкл Кристенсен – каждый своим путем начали объединять строгий мир врачей и больницы с радостным миром клоунады: врач надел клоунский нос, а клоун – больничные халат. В наше время проблема необходимости появления докторов-клоунов приобрела особую актуальность. И на данный момент медицинские клоуны активно участвуют в жизни больниц в США («Big Apple Circus»), во Франции («Rire medecin»), в Италии («Soccorso Clown»), в Израиле («Dream Doctors»), в Белоруссии («Funny

pose»), а также в Швейцарии, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Бразилии, Японии, Анголе, на Кубе и в большинстве стран Европы.

Все больше и больше молодых артистов кино и театра включаются в систему благотворительности и, надев красный нос, приходят в больницу к детям дарить улыбки, а «даже после небольшой улыбки в организме обязательно дохнет один маленький микроб», как говорил Народный артист СССР Юрий Никулин. Зачем же молодым артистам нужно приходить в больницу и тратить свое время на благотворительность? У всех свои причины, но необходимо учитывать, что для киноартиста качество проведения времени жизни «за кадром» является важным наполнением души, «нутра» и личности и отражается в глазах. «Глаза – зеркало души», как сказал великий русский писатель, мыслитель, публицист, член-корреспондент Императорской академии наук Лев Николаевич Толстой. Артист не может быть пустым, ненаполненным в кадре. Чтобы в глазах отразилась жизнь и судьба, чтобы зритель поверил в искренность эмоций, артист должен постоянно проделывать колоссальную внутреннюю работу. Поэтому в жизни между съемками, как квинтэссенции всей своей творческой работы, артисты ищут способы поддержания профессиональных навыков. Искомый профессиональный тренаж, «гимнастику души и тела» с лихвой можно обнаружить в деятельности медицинского клоуна.

Ли Страсберг, американский режиссер, актер и создатель уникального метода для актеров, говорил: «Найди своего учителя». У актера, который работает в больничной клоунаде, таких учителей в лице детей много. Т. С. Злотникова в своей статье «Методологические и психоэмоциональные аспекты подачи научных знаний в культуросообразном учебном процессе» выделяет формы проявления и определяет причины психологического напряжения студента в ходе зачетно-экзаменационной коммуникации педагога со студентом, подобное, а возможно и более сильное напряжение испытывает артист многократно проходя этапы собеседования, кастинга, проб, затем ансамблевых проб, получая одобрение кастинг-директора, режиссера, продюсера и проходя утверждение на канале. Артист постоянно находится в состоянии экзамена, в ожидании, испытывая выявленную исследователем причину психологического напряжения, страх перед результатом как таковым и перед процедурой его объявления/узнавания [2]. В сфере этого обостренного состояния напряжения артисту кино необходима регулярная разрядка, смена дея-

тельности, гармонизация личности, которая и может проходить в рамках благотворительности в системе координат «Доктор клоун».

Другим аспектом качества проведения будней артиста в период жизни за кадром является личностный рост или, что точнее звучит в ракурсе избранной сферы, «воспитание души» (позаимствуем это точное словосочетание из научного наследия Ю. М. Лотмана). Киногерой, тот кем мечтает стать каждый артист, – это продукт своего времени, который в данный момент (момент просмотра его зрителем) решает какие-то важные, созвучные зрителю проблемы. В герое должно быть решение, тепло, достоинство. А как может решать проблемы человек, который испытывает внутренний душевный дискомфорт, страдает, жалеет себя? Как пишет Народный артист СССР В. Зельдин, «жизнь актера – страшная штука». Профессия очень зависимая, нервная, порой несправедливая. Большое количество актерских судеб поломано от неудовлетворенности работой, неумения ждать свой «звездный час» или, дождавшись его, справиться с навалившимся успехом. Зельдин подчеркивает необходимость моральной поддержки и внутренней опоры для артиста [1]. Такой же эффект описывает в своей книге режиссер-педагог В. Фильштинский, он говорит о том, что творческие люди зачастую закомплексованные, чувствующие свою неполноценность или ущербность и с этим помогает справиться одобрение. Творческая личность радуется, чувствуя свою необходимость, это придает ей силы, окрыляет [5, с. 51].

«Доктор клоун» и другие благотворительные организации подобного типа дают актерам возможность реализовать себя. Не только практиковать свои актерские навыки и постоянно находиться в рабочем состоянии, но и чувствовать себя нужным. Помогая другим, помогать себе. Как психотерапия – это лечение души и лечение душой, так медицинская клоунада – это лечением души душой.

При планировании терапевтического сеанса медицинской клоунады нужно осуществить техническую подготовку выхода: убедиться, что здоровье и физическое состояние позволяют выйти в больницу в этот день, при малейшем подозрении перенести выход до полного выздоровления, договориться с партнером, клоуны всегда работают в паре – это необходимо для более эффективной работы. Затем клоуну нужно переодеться в чистую одежду и обувь и осуществить трансмиссию в отделение предполагаемого выхода; исходя из ее результатов, наметить план выхода в отделение, загримироваться, переодеть-

ся в клоунский костюм. У медицинского клоуна всегда должны быть продезинфицированы костюм, ботинки, игрушки и весь реквизит до стерильности. Если того требуют правила отделения, клоун надевает маску и одноразовый халат – от этого зачастую зависит жизнь маленьких пациентов. А также клоун должен настроиться на выход, «разбудить» актерское внимание, произвести разминку речевого аппарата, внутреннего самочувствия и настроиться на партнера.

При подготовке проведения терапевтического сеанса медицинской клоунады необходимо учесть некоторые идеи, изложенные в работе профессора В. Н. Липского [3], например, дифференциацию полушарий головного мозга: левое – логическое, правое – образное. Эта специфика играет роль не только в бытие индивидуума, но и важна для артиста при терапевтическом сеансе. О роли психологической составляющей в профессиональном артисте отмечает В. Фильштинский, который предлагает в практике набора абитуриентов проводить психологическое обследование под руководством опытных специалистов [5, с. 22]. Исследования особенностей работы головного мозга, способа его подключения и развития в определенные моменты времени являются важной областью познания для раскрытия максимальных возможностей природы артиста и творческой личности в целом. Как в свое время писал К. Юнг в своей работе «Символ трансформации», интровертированность правополушарного мышления отличает его от левополушарного, которое не связано непосредственно с реальностью, а погружено в «море» фантазий, мечтаний и сновидений [7]. При правильной изначальной подготовке доктора-клоуна и проведении всех необходимых пунктов подготовки и разминки актерского аппарата следует последний, но не менее важный пункт – расслабление, то есть принятие себя и разрешение своему «образу» клоуна вести за собой. Необходимость процесса освобождения актерской природы на последнем этапе подготовки артиста к выступлению описывает в своей книге американский преподаватель актерского мастерства Ивана Чаббак, посвящая этому аспекту 12 главу, которая называется «Будь что будет». «Положитесь на результат работы, которую вы сделали при помощи предыдущих инструментов, и... будь что будет <...> Чтобы добиться спонтанного и необычного поведения, вы должны почувствовать себя свободным», – пишет Чаббак [6].

Проблемы частного характера (социология актера, социология пациента, социология врача), социально-экономические проблемы медицин-

ской клоунады синтезируются в исследовании социальных функций «Доктор-клоун» как социокультурного института. От того, как будет развиваться «Доктор-клоун», в известной мере, зависит будущее нашего общества в целом. Я считаю важным исследование развития благотворительной организации «Доктор-клоун» способа подбора актеров, подходящих для данного искусства-работы. Их дальнейшее обучение и специализированная подготовка являются предметом изучения и хотелось бы, чтобы, наряду с клиническими исследованиями, которые доказывают улучшение состояний пациентов под воздействием клоунотерапии, проводились исследования и оптимизация системы обучающих тренингов для артистов этого направления, с учетом острой необходимости развития навыков импровизации, работы с партнером и стрессоустойчивости. На наш взгляд, для профильной переподготовки профессиональных артистов кино и театра в докторов-клоунов наиболее подойдет система мастер-классов, содержащих теоретические и практические занятия по психологии, медицине, клоунаде, музыке, сказкотерапии, игротерапии, кукольному театру и мастерству актера. Обязательным для медицинской клоунады является курс пластической подготовки, отличающийся от классического для театральных вузов курса сценического движения и не похожий на пластическую подготовку танцоров, а включающий танец, искусство мима, работу с партнером, основы контактной импровизации как эффективного метода раскрепощения и развития чувства партнера, принятия и передачи импульсов через движение к более тесному восприятию и пониманию друг друга. По примеру французских медицинских клоунов организации «Rire medicine» целесообразно расширить цели российских клоунов посещением процедурных кабинетов больниц для помощи при снятии болевого синдрома и отвлечении ребенка во время проведения медицинских процедур (уколы, забор крови, пункция), но для этого необходима реализация системного подхода в обучении мастер-классами с учетом необходимости органического сочетания методологической и психоэмоциональной специфичности данной работы.

Библиографический список

1. Зельдин, В. М. Моя профессия: Дон Кихот [Текст] / В. М. Зельдин ; Лит. запись

Н. Ю. Казьминой ; под ред. Б. М. Пожуровского. – М. : АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2005. – 386 с.

2. Злотникова, Т. С. Методологические и психоэмоциональные аспекты подачи научных знаний в культуросообразном учебном процессе [Электронный ресурс] / Т. С. Злотникова // Universum: Вестник Герценовского университета. – 2014. – № 3–4. – 220 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/journal/issue/295083>. Проверено 19.11.2016

3. Липский, В. Н. Архетип – функциональная асимметрия – творчество [Текст] / В. Н. Липский // Ярославский педагогический вестник. – 2015. – № 1. – 233 с.

4. Петрушин, В. И. Музыкальная психотерапия: Теория и практика [Текст] : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений [Текст] / В. И. Петрушин – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 176 с.

5. Фильштинский, В. Открытая педагогика [Текст] / В. М. Фильштинский. – СПб. : Балтийские сезоны, 2006. – 368 с.

6. Чаббак, И. Мастерство актера: Техника Чаббак [Текст] / Ивана Чаббак ; [пер. с англ. И. Э. Лиска, Н. А. Ершова]. – М. : Эксмо, 2013. – 416 с.

7. Юнг, К. Символы трансформации [Текст] / К. Юнг. – М. : АСТ, 2008. – 731 с.

8. Hill A. (1945). Art Versus Illness. London: George Allen and Unwin.

Bibliograficheskij spisok

1. Zel'din, V. M. Moja professija: Don Kihot [Tekst] / V. M. Zel'din ; Lit. zapis' N. Ju. Kaz'minof ; pod red. B. M. Pofurovskogo. – M. : AST-PRESS KNIGA, 2005. – 386 s.

2. Zlotnikova, T. S. Metodologicheskie i psihojemotional'nye aspekty podachi nauchnyh znaniif v kul'turosoobraznom uchebnom processe [Elektronnyj resur] / T. S. Zlotnikova // Universum: Vestnik Gercenovskogo universiteta. – 2014. – № 3–4. – 220 s. – Rezhim dostupa: <https://e.lanbook.com/journal/issue/295083>. Provereno 19.11.2016

3. Lipskij, V. N. Arhetip – funkcional'naja asimmetrija – tvorcestvo [Tekst] / V. N. Lipskij // Jaroslavskij pedagogicheskij vestnik. – 2015. – № 1. – 233 s.

4. Petrushin, V. I. Muzykal'naja psihoterapija: Teorija i praktika [Tekst] : ucheb. posobie dlja stud. vyssh. ucheb. zavedenif [Tekst] / V. I. Petrushin – M. : Gumanit. izd. centr VLADOS, 1999. – 176 s.

5. Fil'shtinskij, V. Otkrytaja pedagogika [Tekst] / V. M. Fil'shtinskij. – SPb. : Baltijskie sezony, 2006. – 368 s.

6. Chabbak, I. Masterstvo aktera: Tehnika Chabbak [Tekst] / Ivana Chabbak ; [per. s angl. I. Je. Liska, N. A. Ershova]. – M. : Jeksmo, 2013. – 416 s.

7. Jung, K. Simvoly transformacii [Tekst] / K. Jung. – M. : AST, 2008. – 731 s.

8. Hill A. (1945). Art Versus Illness. London: George Allen and Unwin.