Грим на эстраде

Истоки эстрадного искусства берут свое начало из далеких времен, когда бродячие актеры выступали с сатирическими сценками, акробатическими трюками, дрессированными животными. В XVI-XVII веках это искусство получает признание зрителей на народных праздничных гуляниях, ярмарках. В XVIII веке в оперно-балетные и драматические спектакли начинают включать отдельные номера, состоящие из пения и танцев, а позднее широкое распространение получают исполнители куплетов. В начале XVIII века в Англии зрители посещают представления мюзик-холлов, которые состоят из танцев, пения, интермедий, коротких пьес. Эта форма эстрадного искусства получает признание и распространяется по всем странам мира.

С начала XIX века создается большое количество увеселительных заведений, в которых выступают артисты: певцы, музыканты, чтецы. В репертуар включены сатирические песенки, куплеты, имеющие фольклорную основу, в своих выступлениях артисты затрагивают социальные проблемы, критикуют нравы, политику, но чаще представления носят развлекательный характер. В 80-90-х годах века создаются кабаре, в которых принимают участие   Леонид Утесов поэты, музыканты, танцоры, акробаты, певцы. На сцене появляется конферансье, ведущий программу и представляющий зрителям артистов.
Эстрада — это вид сценического искусства, которое объединяет в концерте несколько жанров: чтецов, певцов, музыкантов, фокусников, танцоров, акробатов, куплетистов. Слово «эстрада» произошло от латинского слова «помост», возвышение в концертном зале, на котором происходит выступление артистов. Эстрада отличается от сцены, так как не имеет переднего и заднего занавеса, театральных машин, кулис. Сценические образы артистов эстрады обычно бывают яркими, выразительными, гротесковыми. Внешнее оформление: грим, прическа, парики участников эстрадных концертов носят индивидуальный характер, так как они зависят от жанра сценического произведения и времени.
Эстрада формировалась при участии известных поэтов: Маяковского, В. Ардова, популярных композиторов: И. Дунаевского, М. Блантера, Д. Покрасса, ведущих режис-серов: Гутмана, Шахета, Краснянского и других. Артисты эстрады обращались к актуальным проблемам современности, обличали пошлость, бюрократизм, мещанство.

Большим успехом пользовались выступления В. Хенкина, Образцова с куклами, конферансье М. Гаркави, А. Менделевича. Незабываемое исполнение И. Юрьевой, Л. Утесова, Л. Руслановой, К. Шульженко, Т. Ханум, хореографических выступлений А. Редель и М. Хрусталева остались в памяти зрителей. Были открыты эстрадные театры, в которых выступали М. Миронова и А. Менакер, А. Райкин, создавшие целую галерею остросатирических характеров. Клавдия Шульженко, Аркадий Исаакович Райкин (1911-1987) —необычайно талантливый актер, обладал мастерством трансформации, манерой веселого дружеского общения со зрителем. Он создал в Ленинграде в 1938 году Театр эстрады и миниатюры, спектакли которого отличались разнообразием жанров: пантомима, пародии, песенки, цирковые номера, куплеты, танцы. Зрители старшего поколения хорошо помнят мимические «блиц-миниатюры», в которых он исполнял по несколько ролей. Обладая острой наблюдательностью, актер показывал действительность через своих шаржированных героев, пользуясь приемами гиберполизации их отдельных черт, подбирая соответствующий грим или маску, подходящий костюм. Он умел покорить зрителей естественностью и простотой общения, лиризмом и гротеском, патетикой. Райкин превосходно владел мастерством моментального перевоплощения, используя полумаски, маски-ракетки, которые он держал в руках во время представления, монологов (рис. 50-52).

Маски делал специальный мастер в Ленинграде, они изготовлялись из папье-маше, к ним прикрепляли парики, пришивали нос, брови, очки. Позднее их заменили масками из пластика, резины, использовали полумаски, закрывавшие только часть лица. Райкин применял отдельные детали грима для быстрой смены. Это были носы из папье-маше с бровями и очками. Большое значение в трансформациях играли головные уборы, которые подчеркивали этнические признаки персонажей: чалма, папаха, кепка и т. п. Найденные Райкиным внешние характеристики типичны и запоминающиеся. Аркадий Рай- Рис. 50-52   кин — основатель московского театра «Сатирикон».
Интересен грим выдающегося артиста французской эстрады мима Марселя М а р с о. Грим его заимствован у одной из масок итальянской комедии дель арте, лицо которой по традиции густо забеливалось. На лице резко выделяются черные полосы бровей, которые как бы от удивления взлетели на середину лба. Глаза сильно обведены черной краской, а под глазами черные штрихи — следы двух крупных слезинок. Рот нарисован узкой яркой чертой. Костюм мима Марселя Марсо — коротенькая серая курточка, кото' рая надета поверх полосатой майки, короткие узкие брюки не по росту, потрепанный цилиндр с аккуратно воткнутой в него алой гвоздикой, которая раскачивается на тонком стебельке (рис. 53).

Большой популярностью пользовался певец Александр 8ертинский(1889-1957), который до революции выступал в костюме Пьеро с большим жабо и сильно набеленным лицом, трагически приподнятыми бровями, с синевой вокруг глаз. Тонкое красивое лицо с тонко накрашенными губами, печальным выражением лица создавало маску утомленного, разочарованного жизнью человека (рис. 54).

Часто на эстраде актеры используют в своих номерах головные уборы, которые становятся частью их маски. Вспомним смешных старух: Веронику Маврикиевну и Авдотью Никитичну в исполнении артистов эстрады В. Тонкова и Б. Владимирова. Используя головные уборы и аксессуары, актеры создают незабываемые образы смешных и вместе с тем трогательных старых женщин. Яркий грим практически отсутствует, актеры используют минимум гримировальных красок, обходясь общим тоном для кожи лица. Характер и фасон головных уборов подсказаны ролью.
Часто грим исполнителей романсов, народных песен ограничивается легким косметическим подкрашиванием с применением пудры, румян, губной помады, туши для бровей и ресниц. При гримировании применяют жидкий крем-пудру, компактные пудры и румяна, накладные ресницы. Косметическим гримом можно исправить небольшие недостатки лица, сузить круглое лицо, увеличить форму глаз, рта, бровей, носа.
В эстрадном гриме большое значение имеет прическа, при помощи которой можно подчеркнуть характерность исполняемого произведения. Так, народная артистка, исполнительница русских песен Л. А. Русланова (рис. 55) выходила на сцену в красочном русском сарафане, с шалью, накинутой на плечи.

Прическа ее состояла из толстой косы, уложенной вокруг головы в виде короны. Эстрадная певица К. И. Шульженко выходила на сцену в элегантных соименных нарядах, модно причесанная, легко загримированная. Грим для эстрадных актеров необходим, так как сильная световая аппаратура влияет на естественные цвета.
Происходит изменение цвета кожи, она становится мертвенно-бледной, приобретая сероватый оттенок.
При гримировании нужно учитывать тональность светофильтров. Так, светофильтр красного цвета поглощает все красные цвета, лицо, покрытое общим тоном цвета загара, и рыжие волосы выглядят более светлыми. Коричневая краска выглядит значительно темнее, смотрится черной. При желтом светофильтре в гриме щек, губ необходимо усиливать красные краски, так как при освещении может появиться зеленый оттенок.
При использовании синего светофильтра надо помнить о том, что румяна могут приобрести некоторый лиловый, фиолетовый оттенок, поэтому, чтобы избежать этого, усиливают общий тон, смягчают красный цвет, а синюю подводку глаз и подбровных дут усиливают.
При электрическом свете теплые тона — красные, оранжевые, желтые темнеют, как и голубовато-зеленые и сине-фиолетовые; желто-зеленые не изменяются; синие, голубые цвета становятся менее сочными; темно-синие кажутся более темными, почти черными; фиолетовые — краснеют, иногда приобретают пурпурный оттенок.
Игорь Наджиев. Эстрадные выступления Игоря Наджиева всегда проходят с большим успехом. Манера исполнения привлекательная: внешность, репертуар певца вызывают интерес к нему публики.
Игорь родился в Астрахани в семье служащих, отец работал в качестве инженера, мама — на хлебозаводе.
Природные музыкальные данные Игоря были замечены с раннего детства. Он успешно учился сначала в музыкальной школе, затем в музыкальном училище. Игорь был постоянным участником самодеятельности, проводимых конкурсов. Первую Почетную грамоту он получил как участник профессионального конкурса «Сочи-86». Лауреатом конкурса он стал, приняв участие в фестивале «Каспий — море дружбы». Призом зрительских симпатий его наградили в Ялте в 1988 г., здесь проходил конкурс на лучшее исполнение песен стран Содружества. Серьезная победа его ждала позже, первое место он получил на фестивале «Звездный дождь-94». Обладая тонким вкусом, музыкальными способностями, Игорь постоянно в поиске, пробует себя в разных направлениях и стилях, активно работает для кинофильмов, среди которых «Мушкетеры, 20 лет спустя», «Тайна королевы Анны».
Свой имидж он создавал в содружестве с Ольгой Кудряшовой, но оригинальный грим нашел сам после продолжительных поисков. Роспись глаза требует хорошего художественного мастерства, умения нанести краски, приклеить блестки, стразы. Рисунок напоминает крылья птицы, темные линии сочетаются с серебряным, перламутровым цветом. Кроме глаз, сделан рисунок на щеке, он имеет вид завитка, украшенного стразами и серебром. Игорь считает, что артист, выходящий на сцену, должен быть одет, причесан, загримирован, так как встреча со зрителем — это всегда праздник, нельзя выходить на сцену в повседневной одежде. Игорь уверен, что предназначение артиста — это «лечить души и сердца людей».
«Баккара». Этот культовый испанский диско-дуэт имел оглушительный успех в конце 70-х годов XX века.
Грим его участниц производил ошеломляющее впечатление и напоминал маску, которую надевают на лицо. Гримеры работали по нескольку часов. Талантливый художник Сергей Дьяконов придумал и воплотил на лице узоры, разработал цветовую гамму. Узоры представляли завитки, напоминающие волны. В гриме были выделены глаза и губы. Каждая участница дуэта имела определенную цветовую гамму. Одна — в салатово-зеленой, переходящей в фиолетово-розовую и блестящую, перламутровую. Рисунки обводились четкой черной полосой, подчеркивая глаза, нос, губы. Вторая участница имела оранжевую гамму, которая состояла из белого, светло-желтого, розового, малинового оттенков. Сильно черной полосой подчеркивали глаза, выделяли губы, окрашивая их в оранжево-красный цвет. Контур обводили белым, как и завитки вокруг глаз. Краски органично переходили с лица на кожу, волнистые линии отделяли один тон от другого. При гримировании участницы дуэта удобно располагались на специальном ложе, под головой была плоская подушка. Когда человек лежит, то лицо находится в полном покое, мышцы расправлены, нет напряжения. Но были моменты, когда художнику приходилось гримировать сидящую модель. Для грима применялись кисточки разного размера и формы: плоские, круглые, большие, маленькие. Сейчас мы привыкли к «образным» макияжам на самые различные темы — времена года, цветы, птицы, насекомые. Но в 70-е годы XX в. это было своеобразным «открытием», «изобретением» в гриме.
Театр на эстраде. Московский театр синхробуффонады. Александр Песков родился в небольшом городке Архангельской области Коряжме. Несмотря на то, что в семье никогда артистов не было, Александра тянуло на сцену. Желание стать артистом привело его в 1979 г. в Московское эстрадно-цирковое училище на отделение клоунады. Любовь к цирку Песков пронес через всю жизнь. Учился с увлечением, проявляя талант и фантазию.
Во время учебы Пескову посчастливилось встретиться с такими мастерами цирка, как клоуны Олег Попов, Юрий Никулин. О своих встречах Песков вспоминает с трепетом: Олег Попов провел студента через служебный вход на столетие Цирка на Цветном бульваре. Сам Юрий Владимирович Никулин написал на подаренной ему книге следующие слова: «Саше Пескову, будущему клоуну».
Песков стремился в цирк, но полученная травма изменила его планы, пришлось оставить цирк и поступить в драматический театр. Он постоянно был занят в репертуаре театра.
Театр стал второй любовью молодого актера, но со временем цирк, эстрада пересилили и он ушел из театра. Работа в филармонии Архангельска, Перми, Калининграда в качестве конферансье помогла А. Пескову найти свое призвание: пародии. В одном из номеров А. Песков приносил чемодан и примерял парики, костюмы прямо на глазах у зрителей. Пародировал он Гурченко, Леонтьева, Пугачеву.
Успех у зрителей заставил А. Пескова подумать о том, чтобы расширить свой репертуар, он решил совершенствовать свое мастерство в Москве у мастеров эстрады, таких, как Борис Брунов, режиссер Владимир Точилин. Первый концерт А. Пескова состоялся в 1988 г. Юмористическая программа «Мисс эстрада», которая шла при полном аншлаге, имела шумный успех. В репертуаре А. Пескова прибавилось еще два образа — Жанна Агузарова и Лайма Вайкуле. В настоящее время в репертуаре артиста 35 пародий.
А. Песков сам не считает себя пародистом, называет себя «синхробуффом». Так появился «Московский театр синхробуффонады под руководством Александра Пескова». Комитет по охране авторских прав и Министерство культуры выдали А. Пескову сертификат на изобретение. А. Песков стал первым, кто открыл новую страницу эстрады, его коллектив занесен в Энциклопедию эстрадного искусства. Российская эстрада пополнилась новым жанром. А. Песков внешне очень похож на образ, который он пародирует, показывая его гротесково.
В работе над каждым новым образом А. Песков серьезно изучает походку, движения, манеру говорить, петь.
Макияж, парики, костюмы делают образ, созданный А. Песковым, неотразимым. Образы Эдиты Пьехи, Ирины Понаровской пользуются особой любовью у зрителей, впрочем, как и Маши Распутиной, Кристины Орбакайте, Ларисы Долиной. В будущем мастер планирует создать образы Земфиры, Майи Плисецкой, Гарика Сукачева, Э. Пиаф, М. Монро, Э. Джона, Б. Стрейзанд.
Внешний облик требует мастерства в макияже, прическе. В коллективе работают постижеры, которые сами делают нужные парики, парикмахеры, гримеры. Они полностью отвечают за портретное сходство с пародируемым персонажем. Своего парикмахера А. Песков привел учиться в Академию парикмахерского искусства, которая находится в Москве, в Большом Афанасьевском переулке. Здесь молодой парикмахер постигал секреты стрижки, завивки, окраски волос. Грим требует быстроты исполнения, так как на переодевания отведены считанные секунды. Основа грима — общий тон, который наносят перед спектаклем, используя краски макияжа. Тональный крем ровным слоем кладется на кожу, затем румяна, подводка бровей, глаз, «накладные ресницы», тени наносят на подбровное пространство (сейчас многие «звезды» используют белую краску, перламутр). Цвет губной помады также используют модного цвета.
Грим персонажей А. Пескова требует портретного сходства, это достигается при помощи костюма, прически, парика, макияжа.
В коллекции А. Пескова, кроме женских образов, есть и мужские, это Валерий Леонтьев, Чарли Чаплин, Борис Моисеев. Кроме российских «звезд», А. Песков пародирует и зарубежных (Тину Тернер, Лайзу Минелли, Аллу Баянову и др.).
Грим А. Пескова поражает своей точностью, чистотой исполнения и профессионализмом.
Уникальное исполнение на эстраде продумано до мельчайших деталей. Грим, костюм, пластические движения сочетаются с личным отношением к изображаемому персонажу. А. Песков утверждает, что он любит пародируемых им «звезд»,— именно в этом залог успеха.
Профессия А. Пескова уникальна, исполнение его не имеет аналога в нашей стране, искусство мастера совершенствуется постоянно, об этом свидетельствует его огромный успех у зрителей.
Грим в Театре Андрея Данилко. Верка Сердючка — ведущая ток-шоу «СВ-шоу», ставшая за короткое время «телезвездой», любимицей телезрителей,— яркий комический персонаж. Проводница спального вагона открыта и непосредственна в своем общении с пассажирами. Ее взбалмошный характер, хохмы и остроты не вызывают чувства раздражения. Наоборот, фокусы и трюки, которые она проделывает, вызывают смех или улыбку.
Исполнитель роли проводницы спального вагона — Андрей Данилко, молодой человек 24 лет. Идея сыграть роль ворчливой проводницы пришла не случайно; со школьной скамьи он любил рядиться в девчачьи платья и смешить одноклассников. Будучи учеником седьмого класса, он поступил в театр-студию драмы и комедии «Гротеск» (г. Полтава). Здесь Данилко с большим удовольствием показывал этюды, которые отражали его наблюдения за разными людьми. Именно здесь он первый раз показал номер «Проводница», изображая тетку, постоянно недовольную, ворчащую по любому поводу на пассажиров вагона. Получилось очень смешно, к тому же Андрей накрасил себе губы и щеки, преобразившись в женщину зрелых лет. Вначале у проводницы не было имени, оно появилось позднее.
Созданный образ Андрей Данилко показывал на концертах вместе с другими, например, учительницы, милиционера, матроса, путаны и др.
В своем театре, где актер играет разные роли, создавая запоминающиеся характеры и внешние смешные образы, напоминает миниатюры народного артиста СССР Аркадия Райкина. Андрей сам гримируется, подбирает костюмы своих персонажей.
На телеэкран Верка Сердючка попала случайно после участия в рекламе. Режиссер украинского телевидения пригласил Данилко вести музыкальную передачу типа российской «Утренней почты». Данилко придумал вариант с вагоном поезда, в котором едут разные пассажиры и с ними общается проводница, получившая имя Верки Сердючки.
Пассажирами спального вагона становятся популярные певцы, певицы, артисты драматических театров и т. п.
Молодой артист окончил школу дизайнеров, учился на кассира-продавца продо-вольственных товаров, участвовал в смотрах художественной самодеятельности. С большим успехом он показал свои миниатюры на «Юморине-93», и с тех пор образ проводницы Верки стал его визитной карточкой.
В 1995 г. Данилко поступил в эстрадно-цирковое училище на отделение разговорного жанра и на фестивале «Море смеха» был удостоен высшей награды — «Гран-при».
Для грима артист использует краски для макияжа, тональный крем, губную помаду, карандаши для подводки бровей, глаз. Грим Андрея Данилко удачно дополнен костюмом и головным убором.

*И.С.Сыромятникова
«Искусство грима»*