Tatjana Bertok- Zupković

 DRAMSKI LIK

Nastavni tekst za studente prijediplomskog studija Glume i lutkarstva, AUKOS

 Osijek, 2024.

Autorica

Prof. art. Tatjana Bertok- Zupković, Odsjek za kazališnu umjetnost, Akademija za umjetnost i kulturu, Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku

Kao autorica ovog nastavnog teksta jamčim da se radi o originalnom i vlastitom autorskom djelu, koje je u potpunosti samostalno napisano, te da su dijelovi preuzeti iz drugih izvora jasno i nedvojbeno citiranjem naznačeni kao tuđa autorska djela.

Nastavni tekst *DRAMSKI LIK* prof.art.Tatjane Bertok-Zupković, pozitivno je ocijenjen 13.siječnja 2025. godine od strane Povjerenstva za vrednovanje nastavnog teksta u sastavu:

1. Izv.prof.art. Branka Cvitković, Fakultet za film i scenske umjetnosti, Libertas, Sveučilište u Zagrebu
2. Prof. art. Vjekoslav Janković, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

I kao takav ispunjava uvjete da postane nastavni materijal te se objavljuje na mrežnim stranicama Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku za potrebe kolegija Gluma: dramski lik (biografija).

SADRŽAJ:

Uvod……………………………………………………………………..4

Karakterizacija ………………………………………………………8

Transformacija………………………………………………………11

DRAMSKI LIK

UVOD

Za razliku od radnog procesa koji je element opće organizacije radnje, događaj promatramo kao realizaciju želje na nivou *lika* tj. moralnog djelovanja i prema pravilima konstruiranja na nivou uloge (stvaralački postupci uloge).

Događaj je dio priče. Kada govorimo o događaju i priči govorimo i o licu. *Lice* je osoba, uloga u dramskom tekstu. Kada otvorimo dramski tekst na prvoj stranici piše: lica i onda se nabrajaju lica koja sudjeluju u priči. Npr. Medeja je jedno od lica u drami.

 Aristotel govori o licima: *osobama i karakterima* jer je karakter skup psihičkih osobina neke osobe.

 Mi u našoj analizi **bavimo likom** što je prema definiciji (Hrvatski enciklopedijski rječnik): „osoba u književnom djelu, nositelj scenske radnje s moralnim, misaonim i osjećajnim osobinama.“ A to nam je osnova za izgradnju uloge: stvaralaštvo glumca koji je svojim djelovanjem prikladan predstavi. Gore naveden primjer Medeje kao lik je npr. majka koja se osvećuje mužu i ubija svoju djecu.

Dramska lica imaju osobine koje karakteriziraju i povećavaju dimenziju lika, obogaćuju ga i čine ga istinitijim. I zato ne smijemo zaboraviti da je lik činitelj prikladan radnji.

 Ponovimo:

 Tri osnovna elementa glume : djelatnici, radnja, dramska igra.

 Zadatak glumca je da „izgleda“ kao da je nešto što nije.[[1]](#footnote-1)

O slobodi stvaranja unutar igre i odnos slobode i pravila, o tome bismo mogli mnogo razgovarati i diskutirati jer su se vodile i vode se i dalje rasprave , ne samo kroz desetljeća nego i kroz stoljeća i u njima sudjeluju i teoretičari i praktičari. Tako znamo da postoje razlike i u modelima igre od potpunih sloboda u stvaranju i organizaciji materijala do isključivosti i strogih pravila. Mi se sada ne bavimo modelima, tehnikama, sistemima već se bavimo osnovnom metodom koja nam služi za rad na dramskom liku koji nas vodi prema ulozi.

Za studente je vrlo važno u fazi obrazovanja i upoznavanja s glumom kao igrom, osvijestiti tzv. pravila ili principi jer u svakoj igri postoje pravila. Pravila, znači, postoje zato da si odredimo, ekonomiziramo energiju i vrijeme, da budemo kreativni, konkretni, zaigrani i usmjereni na lik, na strukturu radnje i organizaciju radnje i da u konačnici idemo prema ulozi.

 Pravila ili principi su sredstva koja mi koristimo za rad na liku i ulozi.

Aristotel je utvrdio prva pravila. Od njega do danas postoje razne teorije umjetnosti. Redatelji, glumci, teoretičari istražuju, prekrajaju, stvaraju ili oduzimaju utvrđena pravila (sredstva), neki bi željeli biti moderni, drugačiji, suvremeniji pa se onda bave kazalištem na „ nearistotelovski „ način; neki drugi idu drugim smjerovima i slijede neke druge teorije.

 Sloboda stvaranja, sloboda izražavanja svoje estetike, svojih ideja, sve to u svojoj punini će doći poslije, nakon škole, u profesionalnom okruženju.

 Sada kao studenti imate, naravno, slobodu stvaranja u samom procesu školovanja, ali u kontroliranim okolnostima.

Istraživanjem tehnikama, modelima , sistemima vi ćete se baviti poslije, nakon što svladate osnove, bazu našeg zanata kako biste se mogli poslije baciti u svijet umjetnosti sa cijelom svojom glumačkom osobnošću.

Mi se sada bavimo bazom, osnovom, bavimo se sredstvima koja će vam olakšati rad u analizi teksta, radnje i rad na liku koji nam omogućuje rad i stvaranje uloge.

Naša *pravila ili principi* o kojima govorimo su, znači*, sredstva* koja su u službi cilja i pomažu njegovo postizanje tj. ostvarenje.

Razlikujemo:

1. Konstantna pravila/principi: to su utvrđena bitna obilježja predmeta glume kao dramske igre, a to su *: ja+ti kao osobe činimo u igri*

 a) djelatnici: glumac, partner, publika

 b) radnja: ono što djelatnici čine u argumentiranoj aktivnosti u sukobljenom odnosu

 c) igra: koja je slobodna, neizvjesna, fiktivna, usklađena djelatnost koja se transformira u stvaranje

2. Varijabilna pravila/principi: to su promjenjiva pravila. To su sporedna određenja koja se pridodaju konstantama i određuju glumu kao dramsku igru.

U procesu na nivou organizacije radnje (lik/uloga) susrest ćemo se i sa varijabilnim određenjima koji ne zadiru u suštinu glume kao dramske igre: to su sistemi, modeli, tehnike.

Potrebno je biti širok, otvoren i fleksibilan u korištenju sredstava i određenja koja su specifična za danu situaciju i otvoriti put glumi, umjetnosti, glumcu u korištenju i poštivanju konstantnih i varijabilnih pravila/principa s ciljem za što uspješnijom komunikacijom s publikom.

Do sada smo svladali da je u dramskoj igri bit kretanje i promjena shodno nekoj svrsi, a kretanje nastaje pod utjecajem sila: energije, volje, htijenje tj. da se ostvari cilj i zadovolji želja, a dramsko lice je nositelj želje tj. individualizirana sila, tj. kao karakter otjelovljena volja.

Mi na sceni igramo subjekt (sebe), krećemo od sebe, ali da bismo formirali dramski karakter nismo dovoljni samo mi sa svojom individualnošću nego da bi gluma dobila društvenu vrijednost potrebno je uključiti i iskustvo drugih ljudi.

Lik i uloga su nivoi u organizaciji radnje: lik je nivo na kojem se stvara fiktivni moralni djelatnik prikladan priči, a uloga je stvaralaštvo glumca koji je svojim djelovanjem prikladan predstavi kako smo već prije rekli.

Da objasnim.

Gluma je jedina umjetnost u kojoj se teško može razdvojiti tvorca od njegova djela jer je lik stvoren u velikoj mjeri od glumca samog kao materijala, oživljava se kroz njega kao sredstvo komunikacije s publikom pa je nužno da je to naravno sam čovjek.

Ako se izjednači lik i osoba glumca jer je lik u glumčevom tijelu pa često i u njegovoj osobi (karakteru) iz perspektive gledatelja je objedinjen u glumačkoj igri.

Glumci imaju potrebu ovaj vanjski doživljaj glume nadopuniti i dati prednost unutarnjem glumačkom doživljaju vlastite umjetnosti, stvoriti kreaciju tj. ulogu.

Ako na glumca gledamo kao na osobnost onda nema potrebe za dubljom analizom, kreaciju i potragu za likom i ulogom jer je to tada „interpretacija“, izvršavanje napisanog ili/i eventualno izvršavanje zadataka samog redatelja.

 Znamo da je čovjek u centru zanimanja jer je to nužno za glumu kao dramsku igru jer se bavi unutarnjim vrijednostima i značenjima koje imaju svrhu i koje su s moralnim posljedicama.

Kroz povijest postoje različite struje (pravci) koji se bave čovjekom i glumom, ali ovdje se nećemo njima baviti. Možemo samo dati primjer o pogrešnom tumačenju Craiga na koje znamo naići, a to da je on glumca želio zamijeniti „ nadmarionetom“, lutkom, a Craig je zapravo govorio o težnji da se stvori idealan glumac.

No, ostanimo na liku, čovjeku, glumcu.

Osim glume kao dramske igre neke druge vrste u širem smislu se također bave čovjekom, ali to su ples i pjevanje.

Aristotel nam govori da se ne smiju igrati strasti i osobe (karakteri) nego treba biti aktivan pod utjecajem strasti i karaktera tako da možemo reći da je lik kao karakter sredstvo u funkciji nečeg drugog i ne vrijedi samo za sebe, zato i kažemo da je nivo u organizaciji radnje , element u strukturi koji je promjenjiv (varijabilni).

Lik je dramaturško- glumačka konstrukcija, drugi element u organizaciji radnje, koja je činitelj prikladan radnji i zato u priči mi se uvijek pitamo tko će tu (koja sila) nešto htjeti i raditi, a tko će se tom htijenju i djelovanju suprotstaviti.

Lik izabire i niže postupke, radnje i postaje činitelj prikladan radnji tj. sredstvo da se ispriča neka priča kao partitura radnje ili se izgradi uloga čiji je izvršilac glumac kao osoba (karakter).

Govoreći o liku ne možemo ne spomenuti **Aristotela** koji je prvi teoretičar za dramsku igru, glumu i koji kaže da „lica ne rade zato da podražavaju karaktere, nego radi radnje (djelovanja) uzimaju prikazivati karaktere“. Aristotel kada govori o liku govori o licu i on ga svrstava među šest dijelova tragedije.

Priča je najvažnija. Karakter je uzrok, a ne cilj radnje.

Lica u komadu po Aristotelu su u funkciji:

a) ona su podražavana (drama: prikazuje lica koja vrše radnju)

b) pomoću lica se podražava (lica djeluju, ne pričaju)

c) ona podražavaju (tako stvorena lica izgrađuju ulogu).

 Karakteri su utemeljeni na volji (htijenju) i po tome se razlikuju. Oni imaju različite osobine i puni karakter, a po Aristotelu trebaju biti :

1. *plemeniti:* to se odnosi na plemenitu volju tj. u našem vremenu to znači moralno, a ne biološke ili društvene kategorije kako su ga krivo tumačili u nekim razdobljima

 b) *prilični*: to znači da je priličan karakter usklađen sa sobom i svojom okolinom tj. njegovog nastojanja da to bude, a dramski sukob nastaje upravo iz situacije kad dolazi do poremećaja te karakteristike (npr. brat je ubio brata) i nakon toga nastaje posljedično dramska napetost da se nastoji ostvariti ono što mu priliči (npr. da spasi čast); tu je znači najdramskiji element priče

 c) *slični ili vjerni*: odabiremo iz života lica (kojeg proučavamo) cjelinu koja čini savršen sklop događaja tj. odabiremo one osobe (radnje) koje proizlaze iz konkretne situacije, ne sve i ne one nevažne. Karakteri imaju svoja vanjska određenja (koja su važna) i naravno, unutarnje karakterizacije; subjekt mora biti nositelj dominantne želje; karakter mora sličiti na svoja istinita određenja (Hermija je niska, Helena je visoka).

Karakteri su slični glumcima koji ih igraju, na fizičkom planu to je nužno i logično

 (debeo glumac je Falstaf), a na unutarnjem planu, planu volje karakteri se najbolje iskazuju i razlikuju.

Glumac igra likove tako da mu se prilagodi unutarnjom i vanjskom karakterizacijom tj. transformacijom

d) *dosljedni*: biti dosljedan znači da kao subjekt radnje ostane u vezi s njom od početka do kraja; karakter je uvijek sebi subjekt i dužan je svoju radnju obaviti i privesti do kraja; ako postane nedosljedan znamo reći da je lice iz druge priče.

Karakter u svom osnovom određenju mora biti dosljedan, u svim ostalim može biti nedosljedan (primjer Ifigenije).

Ne možemo ne spomenuti Hegela koji također govori i o karakterima, bogatim karakterima, posebice navodi Antiku, osobnosti i čvrstinu. Hegel govori o herojskom karakteru.

Ono što vas zanima kao buduće glumce je postupak gradnje lika koji se zove KARAKTERIZACIJA.

Naš zamišljeni lik mi gradimo, polako ga oživljavamo, utiskujemo mu dušu uz pomoć osobina (karakteristika, crta).

Da bi nam bilo jednostavnije, ekonomičnije, osobine (crte) možemo podijeliti tj. sistematizirati:

A) Prema *općim određenjima* razlikujemo osobine koje proizlaze iz:

1*. situacije* *tj. osnovnog odnosa*; po karakteru su najopćenitije pa ih tako i zovemo *opće* crte i zato lica s općim osobinama zovemo *opće sila (subjekt, objekt, protivnik)*

2. *okolnosti*: vremena, mjesta i načina (npr. jutrošnje, prigradski, smotan)

3. *osobine iz radnje*: zovu se i *praktične*; mogu biti iz:

a) užeg radnog procesa: lice je onda izvršitelj (akter, aktorijalne sile)[[2]](#footnote-2) , onaj koji radi

b) šireg radnog procesa ili iz društvenog konteksta lica imaju karakter društvene uloge (npr. učitelj, vatrogasac)

B) prema *mjestu u strukturi lika* razlikujemo osobine:

 1.unutaranje: koje se odnose na razloge (ciljeve, želje) na volju, ali i sredstva koja se koriste u skladu sa cjelokupnim mišljenjem, osjećanjima ili nekim psihofizičkim osobinama (npr. pametan, plašljiv, lažljivac)

 2.vanjske: to su konkretna tjelesna obilježja; ona su otjelotvorena (npr. ćelav, crvena perika)

C) prema *broju lica* kojima pripadaju:

 1. zajedničke : kojima su određena dva ili više lica iz priče (npr. iz situacije: protivnici ili pomoćnici; iz užeg radnog procesa: oni koji se žene; iz društvenog konteksta: vojnici; iz okolnosti mjesta: ulični, Dalmatinci; iz načina: lijeni , hrabri)

2. pojedinačne: kao i gore samo u jednini

D) po *stupnju općenitosti*:

1. tipske : u svom pokazivanju ne idu dalje od općeg pojma kojima je lice određeno (npr. profesor, Slovenac)

2. individualne : sve osobine (crte)

E) *prema važnosti*:

1. osnovne: ona osobina koja dominira i bitno određuje karakter; to je ona crta koja proizlazi iz volje ili djelatnosti, obuhvaća cijeli „život“ lika

2. sporedne: sve ostale koje doprinose individualizaciji , ali ne utječu na razvoj lika ili priče; tu je i karakteristika koja je u kontrastu s osnovnom

F) po *trajanju:*

1. trajne crte: to su osobine koje trajanjem pokrivaju cijelu priču, koje se tiču volje i djelatnosti i koje smo odredili kao osnovne ; po trajnim osobinama lica su prepoznatljive, nepromjenjive su (prema objektu želje ne pokazuju se uvijek na isti način)

2. povremene crte: to su crte koje određuju lica samo u jednom ili nekoliko dijelova priče; crte su pomoćne

3. kratkotrajne (slučajne, trenutne) crte: iskazuju se u kratkim dijelovima, u jednoj radnji, po važnosti su sporedne, ali doprinose tajanstvenosti

Ako želimo jednostavnije reći, *osobine (crte,karakteristike) dijelimo na* :

 1.opće (glavne,osnovne) koje određuju lik kao silu i mjesto te sile u sistemu odnosa

 2. posebne (pomoćne, individualne): koje doprinose individualizaciji opće sile.

 U *praksi* govorimo o: 1. unutarnjim i 2. vanjskim osobinama(crtama)

OPĆE CRTE (OSOBINE)

* izvedene su iz odnosa prema objektu i temeljna su određenja lika
* na osnovu njih se lik još uvijek ne iskazuje kao osoba nego kao djelatna sila: *želja* je početak svakog izbora
* dramsku radnju u osnovnom toku određuje najsnažnije izrečena želja (strast ili žudnja):
1. biti subjekt: izražavati kroz radnju neku dominantnu strast
2. biti protivnik : suprotstaviti se subjektu u provođenju akcije sa suprotnim predznakom
3. objekt: projekcija ili konkretizacija želje
* širi kontekst i društveni karakter stvaramo između naredbodavca, pomoćnika, korisnika

POSEBNE CRTE (OSOBINE)

1. akteri: temelje se na djelatnosti; svako lice u nekom radnom procesu zadovoljava potrebu ostvarenja cilja

2. društvena uloga: radni proces je uvijek uklopljen u društveni kontekst (vojnici, ljubavnici)

3. tipovi: jedno određenje samo dolazi do izražaja pa kažemo da je lice koje je njime određeno tip: ostaje bez imena i biva određen svojom osobinom (Lopov, Gazda)

4. karakteri: lice koje je individualizirano; pojedinačne crte (osobine) pripadaju samo njemu, ima ime; oni mogu biti određeni tzv. individualnom crtom (Ofelija)

Vanjske crte: one su naše, ali posredstvom čula dostupne i drugima; predstavljaju tjelesne karakteristike lika pa odjeća, šminka, frizura itd.

Unutarnje crte (osobine): ono što se javlja u samom čovjeku kao svi elementi njegova psihofizička života (razum, volja, osjećanje)

KARAKTERISTIKE karakteristika (osobina, crta):

1.*distinktivnost*: sve osobine moraju biti različite po karakteru jer svojim sadržajem otkrivaju razliku u odnosu na druga lica, a iz razlike nastaju suprotstavljeni interesi; ona je određenje prema drugome u odnosu, ali i prema samom sebi, a budući je suprotna osnovnoj crti zove se i kontrakarakteristika (ona ukazuje na izbor dvostrukog izbora); povećava dimenziju lika, obogaćuje ga i čini ga istinitijim

2.istinitost: naša djela su osnovni pokazatelj o nama; na nivou uloge, da bi bile istinite, crte trebaju biti usklađene s pravilima igre, a prije svega s pričom tj. lik je činitelj prikladan radnji (to je ono čime se lik mora uskladiti u svim svojim elementima); generalizacija je najopasnija moguća strana karakterizacije

1. *zanimljivost:* opaziti bitne, ali skrivena svojstva lika

TRANSORMACIJA (PREOBRAŽAJ)

Kada pričamo o unutarnjoj i vanjskoj karakterizaciji lika pričamo o transformaciji. Transformacija nam je cilj koji želimo postići kako nismo bili što istinitiji, uvjerljiviji, zanimljiviji u dramskoj igri tj. našoj priči, predstavi.

Transformacija može biti:

1. *preobražaj glumca u lik*; da bi do toga došlo glumac se postavlja u zbir svojih srednjih vrijednosti, u svoj centar, nultu točku, srednju liniju organa iz koje ga mičemo prema ekstremnim vrijednostima dijapazona: to pomicanje je *proces transformacije:* cilj je stvoriti novi centar oko kojeg se gradi lik

1. ako je transformacija potpuna (utapanje glumca u lik) to je *identifikacija ili poistovjećivanje* ; ona se postiže na unutarnjem planu proživljavanjem, a na vanjskom izgradnjom niza radnji koji pojačavaju utisak; cilj je emotivno poistovjećenje publike

2. ako je nepotpuna transformacija: onda je u pitanju tzv. *distanca:* svjestan psihotehnički postupak koji razbija iluziju stvarnosti; cilj je da se prema igri zauzme racionalna distanca; transformacija se izvodi u skladu sa zahtjevima lika i uloge, nikako zbog sebe ili proizvoljno

b) *preobražavanje lika*: u situaciji je važan psihotehnički problem i on ga dovodi da nestane tako da se mora potruditi da lik opstane mijenjajući se: to se zove *prilagođenje.*

Transformacija bi trebala biti cilj u radu na liku (ulozi), kako smo već rekli jer ćemo inače teško prenijeti na publiku život ljudskog duha.

Zadatak:

Pročitati: B. Gavella *Glumac i kazalište*, Sterijino pozorje, Novi Sad, 1967.

 B. Stjepanović *Gluma III,* Sterijino pozorje, Novi Sad/ Univerzitet Crne Gore, Podgorica, 2005.

 R. Boleslavski *Gluma, šest prvih lekcija*

1. Boro Stjepanović *Gluma III*, Sterijino pozorje, Novi Sad/ Univerzitet Crne Gore, Podgorica, 2005. [↑](#footnote-ref-1)
2. Boro Stjepanović *Gluma III*, Sterijino pozorje, Novi Sad/Univerzitet Crne Gore, Podgorica, 2005 [↑](#footnote-ref-2)