

КУЛЬТУРОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

Ешмуратова Анар Карибаевна

Казахский национальный университет искусств

педагог

г. Астана, Республика Казахстан

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗА

РОЛИ АКТЕРА ТЕАТРА КУКОЛ

Аннотация: современный театр предъявляет большие требования к искусству актера. Работа над произведениями различных эпох, стилей и жанров, умение создавать яркие образы предполагают профессиональное владение актером выразительной пластикой. На всех этапах работы актера необходимы упражнения с куклой. Искусство кукловождения заключается в нахождении соответствия между пластическим поведением куклы, эмоциями актера и внутренними задачами роли. В театре кукол главной проблемой считается и то, что он иносказателен. Кроме того, работа с куклой требует ловкости, виртуозности и силы рук, так как иногда куклы бывают достаточно тяжелы и громоздки, сложны в управлении.

Ключевые слова: творчество, театр кукол, искусство, пластика артиста, пластика театральной куклы, образ роли артиста театра кукол, кукловождение.

«Пластическая выразительность образа роли актера театра кукол» К.С. Станиславский считал, что «... Чем тоньше чувство, тем больше четкости, точности и пластичности оно требует при своем физическом воплощении» [1, с.145].

Язык пластики настолько богат, что иногда исчезает необходимость в словах. Недаром, пластика человеческого тела нашла свое развитие именно в театральном искусстве. Как отмечает французский ученый П. Буаст, «...театр не только указывает пропасти, но и стремится наш полет к звездам, являясь высокодуховным искусством, в котором пластика помогает отречься от земного и обратиться к Вечному...» [2].

Современный театр предъявляет большие требования к искусству актера. Работа над произведениями различных эпох, стилей и жанров, умение создавать яркие образы предполагают профессиональное владение актером выразительной пластикой. Как отмечает А. Немеровский, важное значение имеет одаренность актера, под которой «следует понимать врожденные, данные ему природой свойства (личность актера, особые индивидуальные черты характера, способность к образному мышлению, сценическое обаяние, внешние данные) и качества, необходимые для успешного овладения своей профессией (внимание, наблюдательность, скорость, ловкость, гибкость, реакция, координация, ритмичность, скульптурность, музыкальность, чувство выразительной формы, возбудимость, выносливость). Чрезвычайно важно, чтобы актер мог все перечисленные качества претворить в своем психофизическом аппарате при создании художественного образа» [3].

Важно то, если бы умение хорошо выполнять то или иное движение было равноценно выразительности актера, задача пластического воспитания решилась бы сравнительно легко. Пластически выразительным актером можно назвать того, который умеет использовать природные данные и усвоенную технику в раскрытии существа роли. Пластическая выразительность образа есть элемент творческий, и поэтому ее нельзя рассматривать вне связи со всем процессом работы над ролью.

Если говорить о пластической выразительности актера в театре кукол, необходимо обратить внимание на единство мысли и пластики. На всех этапах работы актера необходимы упражнения с куклой. Искусство кукловодства заключается в нахождении соответствия между пластическим поведением куклы, эмоциями актера и внутренними задачами роли. Очень важным моментом является встреча с куклой, ее рассматривание, изучение ее возможностей. Главное надо научиться не нарушать ее анатомию, овладеть поворотами головы, артикуляцией рта, ощущать уровень воображаемого пола, по которому ходит кукла. В процессе проведения репетиций актер должен научиться видеть куклу такой, какой ее

видит зритель. Статика, ракурс, повороты, движения должны очень точно соответствовать словам и чувствам персонажа. Особое внимание следует обратить на общение, которое должно происходить только через куклу и только с куклой-партнером, личный темперамент переводить в темперамент поведения куклы.

Актер-кукольник в значительной мере является режиссером своей роли. Он должен искать форму пластического выражения характера куклы, и чем лучше режиссер сумеет возбудить фантазию актера, тем больше актер найдет и предложит выразительных средств. В процессе работы с куклой режиссер должен помочь актеру выстроить роль, отобрать пластику и все это подчинит главной цели – сделать жизнь куклы непрерывной.

В актере театра кукол должно воспитываться чувство ответственности за спектакль, а не только за собственную роль, ведь чувство ансамбля – это очень существенная задача для создания спектакля.

Жертвенность актера театра кукол, сменившего свои живые выразительные свойства, которыми пользуется драматический актер, на куклу и ушедшего за ширму, считается одними из главных качеств актера-кукольника. Но еще более жертвенной является необходимость работать в спектакле в любом, а часто и в нескольких качествах во имя достижения общего успеха.

В театре кукол главной проблемой считается и то, что он иносказателен. Ни в одном другом виде театрального искусства нет такого обилия персонажей животного мира. Режиссер, художник, актер должны создать образ, воссоздать пластику любого живого существа, будь то зверь, птица, рыба.

Следует отметить, что обзор искусствоведческой литературы по исследованию взаимодействия актера и куклы очень важным является техника управления куклой. Так, маленьким куклам знаменитого артиста Е.С. Деммени было под силу соревноваться с выступлениями известных артистов самых различных жанров. Великий мастер изумительно владел техникой управления петрушечной куклой: до мелочей отточено каждое движение, строгий отбор выразительных средств, ничего лишнего... Встречаясь один на один со зрителем, артист должен точно знать, что же он хочет сказать этому зрителю, и уметь, как отмечал сам

Е.С. Деммени, сказать это наиболее выразительно. Чем тоньше пародия, чем больше в ней иронического отношения к пародируемому, тем лучше спектакль воспринимается зрителями. В качестве примера можно привести пародию Е.С. Деммени «12-я рапсодия Листа в исполнении пианиста-виртуоза». В самом названии номера при объявлении его с эстрады зритель уже ощущает некую иронию и настраивается на веселый лад. В игре куклы в роли пианиста-виртуоза зрители увидели позерство, холодный фальшивый пафос, голую технику, заменяющую искренний темперамент, – все это подвергается безжалостному осмеянию. В этом спектакле многое зависит от настроения самого исполнителя, многое – от того, как играет аккомпаниатор, который является полноправным партнером кукловода. Высокое мастерство актера создает полное впечатление, что играет сама кукла: подвижные кисти рук то взлетают над клавиатурой, то с новой силой ударяют по ней [4].

Е.С. Деммени всегда считал, что актерский темперамент, его индивидуальность передаются непосредственно через руку, через куклу. Блестящий кукловодческий талант мастера с особой силой подтверждал это в «Цыганском танце», когда рука артиста становится телом цыганки, движется, живет. Гибкость руки превращается в гибкость талии куклы, движения пальцев кукловода – в плавные движения ее рук и головы.

Известно, что первый театр в жизни каждого ребенка – это театр кукол. Замечание К.С. Станиславского о том, что для детей надо играть так же, как для взрослых, только лучше, говорит о необходимости подлинного, профессионального, высокого искусства [5]. Это должны помнить всегда актеры кукольного театра, ведь идея стихийного, импровизированного рождения пьесы в театре прекрасна. Замечено, что не только молодые актеры, но и опытные мастера позволяют себе развлекать детей различными выдумками или играя на бесконечных повторях одного смешного трюка. Куклой нетрудно рассмешить, поэтому здесь необходим особенно строгий вкус и требовательность артиста к самому себе.

Отсюда следует, что одной из главных задач в профессиональной подготовке актера-кукловода является развитие навыков для передачи своих внутренних ощущений опосредованно, т.е. через художественный инструмент – театральную куклу. Актер-кукловод может быть скрыт от зрителя ширмой или работать открытым приемом, но сам процесс передачи психофизики человека через куклу является общим для всех видов кукольных систем.

Артистам театра кукол следует заниматься жонглированием, ведь иногда сами руки могут стать куклой. Кроме того, работа с куклой требует ловкости, виртуозности и силы рук, так как иногда куклы бывают достаточно тяжелы и громоздки, сложны в управлении.

Изучение системы К.С. Станиславского очень важно для актера театра кукол, хотя процесс перевоплощения в персонаж принципиально отличен от работы актера драматического театра, но знание общих законов творчества, владение методом действенного анализа, пластической выразительностью, поможет актеру в его работе над материалом роли, точнее и глубже понять замысел драматурга и режиссера, прояснит его место в общей работе над спектаклем.

Список литературы

1. Станиславский К.С. Собрание сочинений. – Т. 2. – С. 145.
2. Немирович-Данченко Вл. И. Рождение театра. – М., 1989. – С. 576.
3. Немеровский А. Пластическая выразительность актера. – М., 1988.
4. Симонович-Ефимова Н.Я. Записки петрушечника и статьи о театре кукол. – Л.: Искусство, 1980. – С. 5–32.
5. Станиславский К.С. Работа актера над собой // Собр. соч. – М., 1957.