

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ***Ешмуратова Анар Карибаевна***

магистр, педагог

Казахский Национальный университет искусств

г. Астана, Казахстан

**РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ АКТЕРА В ТЕАТРЕ
КУКОЛ**

Аннотация: в статье автор знакомит читателей с особым видом театрального искусства – театром кукол, где живая актерская природа соединена с неживым материалом, как специфическим средством выразительности, условно возрождающим на сцене жизнь.

Пластическая выразительность актерской игры – это наиболее разработанное понятие сценографии. Ему отводится важное место в трудах К.С. Станиславского, Е.Б. Вахтангова, В.Э. Мейерхольда. 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...».

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, скульп-

птурность, музыкальность, чувство выразительной формы, возбудимость, выносливость). Чрезвычайно важно, чтобы актер мог все перечисленные качества претворить в своем психофизическом аппарате при создании художественного образа» [1].

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 такого, 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.

Театр кукол – это совершенно особый вид театрального искусства. Вид, при котором актер создает сценический образ не сам непосредственно, не своими природными данными, а опосредованно, с помощью искусственно созданного материального художественного инструментария. Только в театре кукол живая актерская природа соединена с неживым материалом, как специфическим средством выразительности, условно возрождающим на сцене жизнь.

Известно, что существует суждение, что актер театра кукол – это не профессия, а талант, дар от природы. В связи с этим, возникает основание для сомнения в нужности профессиональной подготовки актеров кукольного театрального искусства. Актерам театра кукол присущи особые свойства, отличные от свойств актеров драматического театра, так как в театре кукол они сталкиваются со специфическими законами особого вида искусства.

Следует отметить, что для развития творческих способностей актера театра кукол работа с ним должна вестись индивидуально. Бесспорно, что на всех этапах работы с актером главным должно быть единство мысли и пластики. Так называемые упражнения с куклой, формальное кукловождение являются бессмысленны. Искусство кукловождения заключается в нахождении соответствия между пластическим поведением куклы, эмоциями актера и внутренними зада-

чами 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.

На занятиях по мастерству актера театра кукол будущие актеры делают этюды без слов, в которых куклы двигаются, оценивают, действуют, т.е. существуют по всем законам сценического действия. Проблема возникает, когда начинается работа с авторским текстом или словом. Кукла в руке студента перестает жить, оценивать и действовать. С этого момента, как правило, начинается работа, направленная на соединение слова и жеста, слова и движения, поиск голосовой характерности, освоение словесного действия. С первых шагов работы со словом на занятиях по мастерству возникают трудности в произнесении органичного и содержательного слова. Слово, произносимое студентом, звучит неорганично и бездейственно.

На специфику обучения сценической речи студентов–кукловодов обратили внимание в своих научных трудах искусствоведы Е.И. Кириллова и Н.А. Латышева. Они охватили большой круг вопросов, связанных с особенностями работы дыхания, расширения диапазона звучания, способности к трансформации голоса, развития воображения и многое другое. Однако проблема соединения голоса актера с пластикой куклы до сих пор требует дополнительного изучения. Необходимо продолжить исследование в данном направлении, только уже с позиции актерского мастерства, т.е. обратить внимание на действенную психофизическую основу соединения слова с жестом куклы.

Озвучивание куклы является одним из важных моментов ее оживления. Тембр голоса, темп произнесения слов, манера речи дополняют и обогащают

куклу–образ индивидуальными красками. Точно найденная речевая характеристика срастается с художественном обликом куклы, является неотъемлемой его частью. Поэтому уже на первом этапе освоение куклы целесообразно подключить к работе звук и слово. Озвучивание куклы может происходить как с помощью звуков, так и с помощью проговаривания вслух внутренних мыслей персонажа. Такие упражнения и этюды, с одной стороны, ограничивают студентов от бессмысленного и бездейственного словоговорения, а с другой стороны, позволяют звуком и проговариванием психологически обоснованного текста действовать через куклу и не тормозить внутри себя рождение речи.

Существует необходимость создания словесного тренинга с куклой, который соединит пластические действия куклы и голос актера на основе внутреннего действия. Внутреннее действие наполняет смыслом все внешние действия, дает основание для подтекста. Это значит, что студента с первых упражнений тренинга необходимо направлять на создание предлагаемых обстоятельств выполняемого задания и подключение своего воображения. Творческая подоплека тренинга является обязательным условием при его выполнении, так как без подключения внутренней психотехники тренинг станет отработкой только технических навыков. Погружение студента с предлагаемые обстоятельства дает импульс к зарождающимся внутри него психологическим жестам и внутренней речи.

Конечно, 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.

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 [2]. 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.

Об этом принципе работы говорил С.В. Образцов в своей книге «Моя профессия». Режиссер, увлеченный идеей спектакля, знающий то, что он хочет сказать своему зрителю, почему и как он хочет выразить эту идею средствами театра кукол, должен работать в тесном контакте, последовательно с художником и композитором, превращая совместную работу в непрерывный диалог. В процессе работы над созданием кукольного спектакля у режиссера складываются представления о музыке спектакля: о ее характере, о композиционной расстановке музыкальных эпизодов, об инструментовке. Инструментовка музыки кукольного спектакля должна соответствовать решению спектакля, чтобы не задавить спектакль, не быть перегруженной. В работе с актерами спектакля отрабатывается пластическая часть будущего спектакля. Совместная работа режиссера, художника, композитора и актеров представляет собой творческую мастерскую

по созданию спектакля театра кукол. В процессе создания кукольного спектакля проверяются творческие принципы каждого артиста, гарантирующие совершенствование актерского профессионализма. В этом тандеме актер–кукольник – это актер, наделенный особыми свойствами. Это, прежде всего, художник, способный видеть в неживом живое, способный одухотворить куклу, наделенный особой фантазией. Это актер–эксцентрик. Ведь в разных спектаклях он играет то предметами, то тростевыми куклами, то перчаточными, то механическими, то мимирующими, то марионетками, то в живом плане. Все это требует от современного актера театра кукол высокого профессионализма, ведь наибольшую радость зрителям приносит ожившая на сцене кукла. Поиски, смелые решения в творческой работе с куклами должны вести к созданию кукольных спектаклей как произведений подлинного искусства.

Отсюда следует, что одной из главных задач в профессиональной подготовке студента–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 поможет актеру в его работе над материалом роли точнее и глубже понять замысел драматурга и режиссера, прояснит его место в общей работе над спектаклем.

Спорно казалось бы, какая глубина может быть в драматургии театра кукол, изначально предназначенного для детской аудитории. Однако, во-первых, кукольные театры ставят спектакли не только для детей, но и для взрослых, во-вторых, сделать полноценный, действительно художественный спектакль для детей очень сложная задача, когда многое зависит от литературной основы и от того, что пьеса создается в рамках закона детского восприятия. Если эти законы будут соблюдены, актеру легче донести до зрителя идею художественного произведения, используя свои выразительные средства.

Таким образом, театр кукол – это совершенно особый вид театрального искусства. Вид, при котором актер создает сценический образ не сам непосредственно, не своими природными данными, а опосредованно, с помощью искусственно созданного материального художественного инструментария. Только в театре кукол живая актерская природа соединена с неживым материалом, как специфическим средством выразительности, условно возрождающим на сцене жизнь.

Список литературы

1. Немеровский А. Пластическая выразительность актера. М., 1988.
2. Станиславский К.С. Работа актера над собой // Собр. Соч. – М., 1957.