

С. М. Бурова

СОЕДИНЕНИЕ СЛОВА И ПЛАСТИКИ КУКЛЫ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ-КУКЛОВодОВ

*Работа представлена кафедрой режиссуры и актерского мастерства театра кукол
Санкт-Петербургской академии театрального искусства.*

Научный руководитель – кандидат искусствоведения, доцент Е. И. Кириллова

В статье рассматривается проблема специфического обучения студентов-кукловодов. Анализируются психофизические процессы, предшествующие произнесению слова, и предлагается введение специального тренинга, направленного на соединение психофизики актера, пластики театральной куклы и вербального действия.

The problem of specialised training of future puppeteers is considered in the article. Psychophysical processes that precede word pronunciation are analysed. The author proposes introduction of specialised training directed towards connection of an actor's psychophysics, a puppet's plastique and verbal action.

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.

На занятиях по мастерству актера театра кукол студенты 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 характеристики, 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 диссертациях преподаватели сценической речи СПГАТИ кандидат искусствоведения Е. И. Кириллова и кандидат искусствоведения 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 дополнитель-

ного 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 художественным обликом куклы, является неотъемлемой его частью. Поэтому уже на первом этапе освоения куклы целесообразно подключать 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 словоговора, 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 техни-

ческих навыков. Погружение студента в предлагаемые обстоятельства дает импульс к зарождающимся внутри него психологическим жестам и внутренней речи.

Любое упражнение начинается с пристройки себя к кукле, это значит, что студенту нужно изучить куклу визуально, пытаясь проникнуть в ее «внутренний мир». Первоначально даются задания на оживление куклы дыханием.

Упражнение «Свеча»

Задание. Кукла-персонаж задувает воображаемую свечу.

Студенту необходимо нафантазировать предлагаемые обстоятельства и настроиться мысленно на выполнение. Когда студент внутренне готов, можно выполнить действие. Вдохнуть (вдох должен соответствовать размерам куклы), быстро выдохнуть, направляя струю воздуха на воображаемую свечу. Следить за тем, чтобы начало и конец движения куклы совпадали с началом и концом вдоха и выдоха. Последствие куклы-персонажа зависит от предлагаемых обстоятельств. Например, если персонаж задувает свечу для того, чтобы его не заметили, то кукла замрет на месте, осторожно оглядываясь. Если задувает, чтобы лечь спать, – это также найдет отражение в пластике. Особенность выполнения в том, что студент действует в соответствии со своими внутренними ощущениями, т. е. свои внутренние импульсы он переводит на пластический язык куклы.

Варианты упражнения:

- кукла задувает свечки на праздничном торте;

- кукла согревает дыханием руки (лапы);
- кукла сдувает божью коровку с ладони;
- кукла остужает дыханием горячий чай;
- кукла подкидывает дыханием пушинку в воздух;

- кукла вдыхает аромат хвойного леса.

Методические рекомендации. Перед выполнением задания студентам необходимо вспомнить свои ощущения холода (страха, праздника, усталости в зависимости от об-

стоятельств) и перевести их в пластику куклы. Обратит внимание студентов на процесс, в котором есть начало, развитие и завершение. Сначала появляется внутренний импульс к действию – мысленно представить предлагаемые обстоятельства, потом – вдох (он разный в разных предлагаемых обстоятельствах), если необходимо – происходит задержка дыхания, затем следует выдох – быстрый или медленный, короткий или длинный.

Вывод. Выполнение этого упражнения дает возможность ощутить на практике различные способы дыхания через куклу. Оно пробуждает в студентах интерес к внутренней жизни персонажа, развивает их фантазию и воображение, настраивает на ощущение целостности актера и куклы.

Слово и жест имеют общий корень, они рождаются от внутреннего, произнесенного слова, оно – это не высказанное вслух слово – и есть побудитель к действию и речи. Кукловод рефлекторно откликается на воздействие своим психофизическим аппаратом, его мышцы готовы к выполнению движения, а слово звучит внутри, готовое «слететь с уст». Необходимо только эти внутренне зародившиеся импульсы перевести в куклу, как раз в этом и может помочь звук. Начиная со звука актеру, легче перейти от внутреннего слова и внутреннего жеста к звучащему слову и психологически оправданному жесту куклы. Готовясь внутренне к совершению действия и произнесению слова, человек уже имеет образ этого действия в себе.

Упражнение «Походка»

Задание. Пройти куклой по ширме с одновременным озвучиванием ее походки – каждый шаг должен быть озвучен. Каждый студент придумывает свое сочетание звуков. Перед началом необходимо рассмотреть куклу-персонаж и оправдать выполнение действия своей внутренней задачей. Например, «хочу понравиться». Для того чтобы разнообразить варианты сочетания звуков, каждый из студен-

тов может использовать первые три буквы своей фамилии.

Примеры выполнения:

1. Студент **Алешин**. «**Але, але, але...**» – кукла-медведь идет, медленно переваливаясь с ноги на ногу.

2. Студентка **Лаврова**. «**Лав-лав-лав...**» – кукла-кот ступает мягко, каждый шаг плавно вытекает из предыдущего шага.

3. Студент **Григорьев**. «**Гри... Григри... Гри...**» – кукла-волк передвигается с замедлением на месте, настороженно.

4. Студент **Марков**. «**Мар. Мар. Мар...**» – кукла-король идет не спеша, вальяжно отклонившись назад.

Методические рекомендации. Не следует предварительно долго обдумывать походку и искать речевую характерность. Соединение голоса студента с конкретной куклой происходит прямо во время выполнения задания на ширме.

Вывод. Соединение звуков с конкретной куклой в момент действия дает интересный результат. Разные звукосочетания в каждом конкретном случае помогают студентам найти индивидуальную походку и манеру речи. Вариантов походок оказалось столько же, сколько предлагалось вариантов сочетаний звуков. Оправданными были все выходы студентов на ширму. Учащимися было отмечено, что при работе с разными куклами, но одними и теми же звуками полностью меняется голосовая и пластическая характерность персонажа. В сочетании с конкретной куклой звуки помогают выявить внутреннюю характерность и передать ее через пластическое поведение и голос. Переход от внутренней характерности к внешней характерности с помощью звука происходит органично и непосредственно.

Следующее упражнение направлено на развитие у студентов навыка внутренней речи. Проговаривание вслух мыслей персонажа поможет преподавателю проконтролировать этот внутренний процесс.

Этюд-упражнение «Ночью в лесу»

Задание. Предлагаемые обстоятельства – «кукла-персонаж, преодолевая страх, возвращается ночью домой через темный лес». Выполнить упражнение, удерживая видения и произнося вслух те мысли, которые рождаются от внутренних ощущений.

Пример выполнения. Кукла идет, осторожно ступая, останавливаясь при каждом шорохе. Вдруг оглядывается – не идет ли кто за ней: «Страшно-то как. Говорил же себе – нечего долго в гостях засиживаться. Ничего не поделаешь – надо идти. Стоп! Какой-то шорох? Кажется, чьи-то шаги? Остановлюсь, прислушаюсь. Никого. Показалось. А это что за фигура? Постараюсь осторожно обойти ее. Тьфу! Да это же просто куст! Ну и страху натерпелся! В следующий раз один не пойду».

Методические рекомендации. Текст, который произносится куклой, рождается прямо во время действия на ширме. Проговаривание вслух мысленной речи напоминает разговор персонажа с самим собой. Можно спрашивать себя, отвечать себе, подбадривать, ругать, успокаивать, договариваться с самим собой, но не громко, а как бы «бубнить себе под нос». Речь куклы-персонажа должна рождаться произвольно и полностью соответствовать непрерывному внутреннему действию.

Ошибки студентов при выполнении:

1. Комментирование всех выполняемых действий: «Вот я иду, теперь испугался, тут остановился и слушаю».

2. Объяснение предлагаемых обстоятельств: «Я иду по лесу, и мне очень страшно».

Вывод. Проговаривание внутреннего монолога обогащает действия куклы микродвижениями, паузами в пластическом действии, фиксацией внимания на воображаемом объекте. Непрерывное проговаривание мыслей влечет за собой непосредственный отклик в пластике куклы. Без внутреннего монолога движения куклы ста-

новятся формальными, не отражающими чувства и переживания персонажа. Все внешние пластические действия куклы должны быть мотивированы внутренней жизнью образа.

В предыдущем упражнении предлагалось идти от внутренних ощущений к внешнему проявлению через куклу, т. е. пластическое действие и слово рождались от внутреннего проживания. Однако известно, что при работе над образом кукловод идет не только от себя к кукле, но и от куклы к себе. Это значит, что наблюдения за действиями управляемой актером куклы, дают импульс к внутренней жизни актера в роли. В следующем упражнении предлагается проследить на практике этот встречный по направленности процесс.

Упражнение «Горы горшков»

Для упражнения используются словесные группы Н. В. Гоголя, взятые из книги Андрея Белого «Мастерство Гоголя: Исследование»¹.

Задание. Куклы находятся на ширме. Студенты должны произнести слова с одновременным выполнением жеста. Для каждой словесной группы предлагается подходящий жест.

Примеры выполнения:

1. «Горы горшков» – кукла широко разводит руки в стороны.

2. «Хрипло всхлипывали» – кукла поднимает голову с началом фразы и опускает ее с вздохом в конце фразы.

3. «Радуга крадется» – кукла рукой очерчивает полукруг в пространстве перед собой по контуру воображаемой радуги.

4. «Груда грязи» – кукла стряхивает воображаемую грязь с кистей рук.

5. «Плавно словно павы» – кукла поворачивается, выставляя вперед то одно, то другое плечо.

Методические рекомендации. К каждому из предложенных вариантов, на усмотрение преподавателя или по желанию студентов, можно подобрать любые другие жесты. Выполнение задания следует оправ-

дать своими предлагаемыми обстоятельствами.

Вывод. При воспроизведении жеста вместе со словесной группой происходит их слияние и внутреннее психологическое оправдание.

Задание. Продолжим исследование и повторим несколько раз один из предложенных примеров, пока такое многократное повторение движения со словом не станет для студентов привычным. «Каждое упражнение повторяйте, пока действие, слово и возникшее чувство не сольются для вас в одно целое переживание. Следите за тем, чтобы не насиловать своего чувства и не торопить нетерпеливо его появления»².

Вывод. Многократное повторение задания приводит к тому, что студенты начинают ощущать легкость и свободу при его выполнении. Причем производимое куклой движение с одновременным произнесением слов рождает у актера эмоциональное переживание, соответствующее внешнему действию. Это значит, что наблюдение за куклой включает в работу психофизический аппарат студента, например:

- «Горы горшков» – желание похвастаться.
- «Хрипло всхлипывали» – разжалобить, вызвать к себе сочувствие.
- «Радуга крадется» – увлечь других наблюдением за радугой.
- «Груда грязи» – хочу выказать свое недовольство.
- «Плавно словно павы» – хочу поразить.

Упражнение тренирует комплекс элементов актерской психотехники. Итак, авторское слово заставило нас двигаться, оно явилось поводом для внешнего жеста. Далее слово в сочетании с жестом вызвало в нас чувства. От возникших чувств «заработало» воображение, а наше воображение подсказало соответствующие предлагаемые обстоятельства. Слово, действие и чувство слились в единый аккорд.

Продолжим исследование и «заберем» у студентов слово, но разрешим выполне-

ние производимого ранее жеста. Оказывается, при выполнении жеста слово продолжает звучать в сознании актера-кукловода, т. е. оно сохраняется в его внутренней речи. А теперь позволим студентам произнесение слова, но без жеста. Студенты ощущают внутреннюю необходимость произвести жест, который «живет» внутри них, как жест психологический.

Вывод. Слияние жеста со словом – единый психофизический процесс как в жизни, так и во время работы с куклой. Наблюдение за внешним пластическим действием куклы вызывает у кукловода внутренний эмоциональный отклик, который придает речи и пластике куклы большую выразительность. Индивидуальность пластического рисунка и эмоциональная насыщенность речи зависят как от способности к внутреннему проживанию, так и от наблюдения за куклой во время действия.

Умение передавать психофизическое состояние персонажа через пластику куклы и слово является одним из важнейших навыков работы с куклой. Процесс слияния слова с пластикой куклы настолько же важен, насколько сложен, поэтому освоение этого процесса следует выделить в специальный раздел и сделать систематическим

и целенаправленным тренингом на занятиях по мастерству актера с куклой. Выполнение *словесного тренинга с куклой* поможет сформировать у студентов устойчивый навык органичного перехода от внутренней речи к внешней речи через художественный инструмент – театральную куклу, а это, в свою очередь, позволит повысить профессиональную подготовку студентов-кукловодов и улучшит качество кукольных спектаклей.

Значение *словесного тренинга с куклой* заключается в том, что он является звеном, объединяющим две дисциплины: Мастерство актера театра кукол и Сценическую речь на факультете «Актер театра кукол». Практическое исследование в течение нескольких лет и анализ этой сферы актерского мастерства подтверждают важность и актуальность подобного тренинга. Он не только помогает обучать студентов основам рождения слова через куклу, соединению речи и жеста куклы, но и способствует усвоению всех элементов актерского мастерства. Упражнения с использованием звука и слова помогают ощутить взаимосвязь актера и куклы и закладывают фундамент для дальнейшей профессиональной работы с куклой.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Бельй А. Мастерство Гоголя: Исследование. М.: МАЛП, 1996. С. 246, 247.

² Чехов М. Литературное наследие: В 2 т. Т. 2: Об искусстве актера. М.: Искусство, 1986. С. 202.