

Приводим выдержку из книги А.Федотова "ТЕХНИКА ТЕАТРА КУКОЛ".

Описание режиссерских методов работы с куклой не входит в задачу этой книги. Остановимся вкратце лишь на самых основных технических положениях, ставших в театре кукол почти законом.

Куклу-петрушку показывают из-за ширмы на три четверти ее роста. Она как бы ходит по воображаемому полу, находящемуся за ширмой, несколько ниже ее верхнего края.

Для того чтобы показать походку куклы, актер или сам передвигается за ширмой мелкими шажками, или покачивает руку, на которой надета кукла. Добиться правдоподобной походки у кукол дело нелегкое, над этим надо серьезно работать.

Когда кукла говорит, - она движется, когда молчит, - она неподвижна. В противном случае зритель не поймет, какая из кукол разговаривает. Это правило допускает самые минимальные исключения (например, одна кукла гоняется за другой и одна из них или обе что-то кричат).

Однако молчаливая, неподвижная кукла - это не значит мертвая кукла. Актер должен найти ей или позу, которая была бы достаточно выразительной и при неподвижном положении куклы, или движения и жесты, выражающие точную реакцию на слова партнера и приходящиеся на паузы в словах последнего.

Основные законы актерского мастерства в театре кукол те же, что и в драматическом театре. Своеобразие театра кукол заключается в том, что здесь актер доносит до зрителя все идейное и эмоциональное содержание своей роли через посредство неодушевленного предмета - куклы, и поэтому он должен все время видеть свою куклу, ни на миг не ослабляя внимания к ней, чувствовать ее физические задачи, контролировать всю линию ее поведения.

Кроме того, актеру-кукловоду все время нужно видеть, куда направлен взгляд куклы, следить за тем, чтобы она ходила прямо, а не боком, чтобы она не слишком проваливалась за ширму и не вылезала выше, чем полагается.

Техника управления куклой-петрушкой отличается простотой. Для тростевых и механических кукол она значительно сложнее. Но с какой бы куклой актер ни работал, ему необходимо регулярно тренироваться с ней, чтобы во время репетиций он мог думать о правильности своих актерских задач, о выразительности поведения куклы, а не о том, как это сделать технически.

Куклу-петрушку надевают и на правую руку и на левую. Очень часто актер-кукольник работает одновременно двумя куклами, надетыми на обе руки.

Возможности жеста у куклы-петрушки крайне ограничены. Рука ее, лишенная сгибов в локте, не может воспроизвести анатомически верно почти ни одного человеческого жеста. Ее жест условен, но зато он может быть исполнен огромного непосредственного темперамента. Так пылко обнять друга, так крепко отколотить врага, как это сделает кукла-петрушка, не может ни тростевая, ни механическая кукла.

Бездейственные, чисто разговорные сцены в театре кукол звучат особенно плохо. Но если тростевая кукла благодаря свойственному ей широкому жесту может еще поддерживать довольно длинный диалог и даже произнести монолог, то кукле-петрушке уже непременно нужно вести свою роль как непрерывную цепь физических действий. Тренироваться с куклой-петрушкой, не имея конкретных физических задач, бессмысленно.

Самое трудное для куклы - это игра с предметом. Когда кукла-петрушка берет предмет обеими руками, она держит его довольно крепко и обращается с ним уверенно. Но и в этом случае надо усиленно репетировать, и репетировать именно с тем предметом, который будет участвовать в спектакле. Если же кукле-петрушке надо взять предмет одной рукой, то необходимы дополнительные приспособления: проволока сбоку или снизу, углубление, в которое кукла могла бы вставить руку, и т.п.

Иногда кукле делают механизированные руки, устроенные по принципу бельевых защипок. Такой рукой удобно работать, если кукла управляется обеими руками актера. В этом случае кукла может по-настоящему взять предмет на глазах у зрителя.

Большим недостатком тростевой куклы является то, что она даже при помощи обеих рук не может взять предмет на глазах у зрителя так просто и уверенно, как это делает петрушечная кукла.

Для того чтобы тростевая кукла могла играть с предметом, применяются самые различные способы.

Один из них заключается в том, что предмет приделывается к кисти руки наглухо (проволокой, резинкой или втулкой). В тех случаях, когда кукла должна появляться то с предметом, то без него, делают две сменные кисти руки и прикрепляют их к предплечью поочередно (чаще всего за ширмой). Если же это приходится делать на глазах у зрителей, куклу поворачивают спиной к зрительному залу, либо опускают ее руку за грядку. Надо, однако, иметь в виду, что такой поворот или опускание руки должны быть оправданы мизансценой, чтобы зритель не заметил нарочитости в поведении куклы. Прикрепление предмета к руке надо производить мгновенно, и потому момент этот должен быть хорошо отрепетирован.

Кукла, одетая в халат с широкими рукавами, достигающими до запястья, имеет некоторые преимущества при игре с предметом. Если засунуть руку под халат и защемить предмет

между своими пальцами и кистью руки куклы, то создается впечатление, будто кукла взяла предмет и держит его.

Нередко тростевая кукла берет предмет условно, то есть держит около предмета руку, самый же предмет, укрепленный на тонкой проволоке, держит другой актер.

Туловище тростевой куклы обычно надевают на левую руку, а правой управляют тростями. Иногда поступают и наоборот, в зависимости от того, как расположены основные мизансцены в данной картине.

Устройство тростевой куклы в противоположность петрушечной позволяет менять руку, управляющую куклой изнутри. Если же кукла на гапите, то можно переменить руку и во время действия и даже - незаметно для зрителя - передать куклу другому актеру.

При работе с тростевой куклой некоторые неопытные кукольники берут в руку то одну, то другую трость и управляют поочередно или одной левой, или одной правой рукой куклы. А чаще всего, забыв о существовании у куклы левой руки, они на протяжении всего спектакля действуют одной правой. Этого делать нельзя. Обе трости надо держать в руке одновременно, отпуская вторую трость только в том случае, когда по ходу действия необходимо, чтобы жестикулировала одна рука, а другая была опущена вниз.

Нижние концы тростей надо держать как можно ближе к корпусу куклы. Далеко отведенная трость всегда выдаст себя, как бы она ни была замаскирована.

Когда тростевой кукле необходимо сделать настолько сложный жест, что одному человеку с этим справиться невозможно, приходит на помощь второй актер. Чаще всего к этому прибегают в танцевальных номерах, особенно, если в то же время нужно управлять и ногами куклы.