

Пластическое воспитание актёра театра кукол.

Государственный институт искусств и культуры Узбекистана.

Педагог кафедры «Искусство театра кукол»

Останина Ольга Анатольевна.

В статье анализируется специфика работы кафедры «Искусство театра кукол», особенности пластического воспитания актёра – кукольника. В качестве методологической основы исследования используются работы С.В. Образцова, К.С. Станиславского, Хусейна Ваиза Кошифи. Автор опирается на значение совместного творческого общения педагогов по мастерству актёра, кукловождению и пластики. Главная идея статьи: пластичность – необходимое свойство актёра театра кукол.

Ключевые слова: театр, пластика, творчество, воспитание, театр кукол, театральная политика, культура.

" Нельзя с неподготовленным телом передать бессознательное творчество природы, так точно, как нельзя играть Девятую симфонию

Бетховена на расстроенных инструментах"

(К.С.Станиславский - "Работа актёра над собой").

Современный театр очень часто стремится к так называемому «невербальному» театру, т.е. «несловесному», знаковому. Театр – искусство особенное. Оно может существовать только в определённом времени и пространстве. Театр должен всегда удивлять зрителя неожиданностью художественного решения, своей, всегда новой, искренностью, своим особенным «условным» языком. Театр – искусство, которое невидимое «духовное» делает явным. Актёр – человек, который по особенному видит жизнь, у него особенные эмоции, обострённый чувственный мир. Всё чаще и чаще режиссёры различных театров прибегают к различным формам пластического театра, современной хореографии, пантомиме, цирковым трюкам и др. И в свете этого очень насущной встаёт необходимость качественной профессиональной подготовки студентов – будущих актёров.

Главной задачей предметов, входящих в комплекс обучения мастерству актера является воспитание у студентов высокопрофессиональной театральной культуры. Театр для детей - уникальное место, где должна быть создана особая атмосфера красоты, радости, добра, сказки. Попав в такой театр, ребёнок искренне поверит в происходящее на сцене, полностью доверяя театральному действию. Выражение "Театр - школа чувств" вовсе не какая-то абстракция, а реально существующее явление. Настоящий глубокий театр заставит всматриваться в жизнь и творческий коллектив, и зрителя. Зритель приходит тоже творить. Конечно, принято считать, что самый первый театр, с которым встречается ребёнок, это театр кукол, и тем более ответственным должно быть отношение руководителей и сотрудников данного театра к своему делу! Известный режиссер-кукольник С.А. Образцов писал в своей книге «Моя профессия»: «Осторожно – искусство! Осторожно дети!»

Хочется привести в пример высказывание о театре кукол одного из крупных ученых, мыслителя Средней Азии и Хорасана XV века, современника Алишера Навои, Хусейна Ваиза Кошифи (1440-1505): *«Весёлая забава с играми является серьёзностью для души, стремящихся открыть божественные тайны...»*. Театр, музыка, литература, изобразительное искусство пробуждают в человеческой душе эмоциональную тонкость, чуткость, потребность во впечатлениях эстетического характера. Для того, чтобы попытаться понять любое произведение искусства, нужно быть подготовленным. А как же нужно быть подготовленным, чтобы его попытаться создать! Театр – искусство зрелищное в первую очередь. Даже самые гениальные идеи режиссёров никогда не смогут воплотиться, если актёры не обладают всем спектром подготовки своего актёрского аппарата – тела, голоса, речи, вокала и т.д. Но, всё-таки, тело – первая составляющая. Актёр всегда действует телом, даже, если он не двигается на сцене, он вынужден выражать своё внутреннее

эмоциональное состояние через пластику своего тела – позу, жест, мимику. Пластичность – необходимое свойство актёра - кукольника[1]. Понятие «Пластика» включает в себя множество различных значений: плавность, гибкость, ловкость, скоординированность жеста и слова, сила, выразительность движения, ритмичность, гармоничность и согласованность физических действий, выносливость. Пластическими могут быть различные виды искусства, например – скульптура, танец, театр кукол, архитектура и т. д. Пластичность актёра зависит не только от природных данных, но и от подготовленности организма. К.С. Станиславский рассматривал пластику как одно из естественных природных психофизических качеств человека и других живых существ – способность свободно, без задержек распространять по мышцам энергию[2]. Пластичность всегда естественна, но в театре пластичность – это нечто большее, чем просто естественность. Если Станиславский считал, что занятия пластикой необходимы для того, чтобы актёр смог бессознательно выявлять себя в естественных формах, а В.Э.Мейерхольд – чтобы актёр сознательно выявлял себя пластично, то Е.Б.Вахтангов уже говорит о том, что – «...актёру нужно долго и прилежно прививать себе сознательную привычку быть пластичным, чтобы потом бессознательно выявлять себя пластично». Он же, в своих беседах с учениками, заявляет совершенно новое понимание актёрской пластики – можно не уметь выполнить физическое упражнение, но нужно осознать – душу пластики!!!

Занятия по пластике актёра театра кукол включают в себя упражнения на расслабление мышц, развитие правильной осанки и походки, выработки скульптурности позы, действия, поиск выразительного жеста, техники сложных двигательных навыков, целенаправленности физического действия, непрерывности и прерывности движения, характера, выразительности, стиля движения, сценические трюки и самое главное, выработку привычки к постоянному актёрскому тренингу.

Актёрское действие разворачивается во времени и в пространстве. Однако далеко не всегда действием заполнено все пространство сцены. Умело распоряжаться пространством сценической площадки, быть ее хозяином — вот еще одна из важных задач, которой занимается предмет пластики. Актёр должен выработать умение находить наиболее выразительные ракурсы своего тела (и куклы в том числе) для той или иной мизансцены. Студентам, уже хоть немного знакомых с мастерством драматического актера, необходимо в первую очередь подробное изучение специфических особенностей пластики. В обучении и воспитании актера театра кукол немало сходного с общепринятой системой подготовки драматического актера. Здесь также необходимы: развитие внимания, фантазии, наблюдательности, ритмичности, умение определять «сквозное действие» и «сверхзадачу», правильное общение с партнером, работа над образом, искусство перевоплощения. Уроки пластики не могут быть оторваны от уроков актерского мастерства и кукловождения. Главная задача преподавания предмета «Пластика» на отделении «Актёр театра кукол» состоит в формировании и воспитании идеального физического аппарата актёра, способного создавать различные художественные образы с помощью движения тела куклы и своего тела.

[1] - «Пластика» от греческого —«plastike», что переводится как искусство лепки, ваяние, скульптура, а также – искусство движения.

[2] - Станиславский К.С. «Работа актера над собой». Собр. соч.: В 8 т. М.: Искусство, 1954. Т. 2. С. 57, 58.