

Внимание: репетиция!

На первый взгляд кажется, что ничего сложного в подборе пьесы для будущего спектакля нет. Но это совсем не так. Спектакль — не просто веселое зрелище. Он должен не только развлекать, но и заставлять зрителей переживать, волноваться, сочувствовать героям, должен вызывать желание помочь в преодолении трудностей, препятствий на пути к выбранной цели.

Если спектакль интересен, зритель задумается о том, как бы он поступил в той или иной ситуации, происходящей на сцене. Даже самая простая сказка про серенького козлика, съеденного волками, способна пробудить массу чувств — от жалости до желания спасти неразумного козлика. Однажды во время спектакля в зрительном зале маленький мальчик вскочил на кресло и грозно закричал: «Волк! Не смей есть козлика! Нельзя маленьких обижать!»

Маленькие дети чаще всего так волнуются за судьбу героев, что не могут промолчать и криками предупреждают любимившегося героя о хитрых замыслах врагов, громко приветствуют победившего героя. Но это не значит, что только маленькие дети бурно реагируют на происходящее на сцене. И дети, и взрослые способны переживать и волноваться. Куклы способны вызвать волнение у любого человека! Все зависит от того, насколько правильно подобрана пьеса.

Чтобы правильно подобрать пьесу, необходимо во время ее чтения ответить на несколько вопросов. Во-первых, может ли пьеса пробудить у зрителей какие-то чувства, чему-то научить? Во-вторых, соответствует ли выбранная пьеса тому возрасту зрителей, кому этот спектакль будет показан? В-третьих, все ли будет понятно? Наконец, насколько интересен будет спектакль в исполнении кукол? Иногда случается так, что сама по себе пьеса интересна, а действие происходит так вяло и медленно, что смотреть ее очень скучно, а значит никакого удовольствия такой спектакль не доставит.

И еще один момент важен в подборе: лучше всего в театре кукол ставить такие спектакли, в которых куклы сыграют роли лучше, чем это сделают люди. Например, в сказке Шарля Перро «Золушка, или Хрустальная туфелька» очень много превращений. При прикосновении волшебной палочки Феи ящерицы становятся Лакеями, крыса — Кучером, Золушка из замарашки превращается в прекрасную незнакомку. Все это в театре кукол выполнить легче. По мнению многих режиссеров, эта сказка больше подходит для кукол, чем для людей-актеров.

После того как на все вопросы получены ответы и пьеса выбрана, остается решить, какие же куклы будут в ней играть. Чаще всего останавливают выбор на перчаточных куклах, так как они значительно проще и по устройству, и в управлении, чем все остальные куклы. Но порой это только кажется.

Можно однозначно ответить на вопрос: на чем труднее играть — на скрипке или на трубе? Так же трудно сказать, какими куклами проще управлять, а какими труднее. Как уже не раз отмечалось, все зависит от способностей кукловода. Можно сделать массу ошибок, управляя петрушками, а можно безукоризненно работать с марионетками. При желании и упорных тренировках можно стать мастером-кукловодом.

И тогда вопроса о том, какими куклами управлять сложнее или проще, не возникнет.

Важнее и правильнее будет другой вопрос: какие именно куклы сделают спектакль интереснее и при помощи каких кукол можно лучше выполнить поставленные в пьесе задачи.

Остановить свой выбор на тех или иных куклах помогут содержание пьесы, образы действующих в ней лиц, внешность и поступки героев, условия, в которых будут развиваться события в пьесе.

Например, для спектакля со стремительно разворачивающимся действием, во время которого много приходится играть с вещами, лучше всего подойдут куклы-петрушки. Если же сказка романтическая (например, «Волшебная лампа Аладдина») и движения героев должны быть плавными, красивыми, без тростевых кукол не обойтись. А если требуется изобразить волшебные полеты, цирковые или акробатические трюки, то выбор следует остановить на куклах-марионетках. Вывод: пьеса сама подскажет выбор. Может быть, в одном спектакле потребуется участие сразу нескольких видов кукол.

Итак, пьеса выбрана, решено, какие куклы будут в ней играть. Теперь нужно придумать, как будут выглядеть куклы, нарисовать эскизы кукол и декораций.

Пока же делают куклы, выполняется декорация и бутафория, следует заняться переписыванием пьесы по ролям. Совсем не обязательно переписывать для каждого актера всю пьесу целиком. Гораздо удобнее и практичнее переписать только свои слова или, как их называют, реплики, сохранив перед ними последнюю фразу из предыдущей реплики партнера. Например, разговор Тома и Гека в пьесе «Приключения Тома Сойера» выглядит так:

Т о м. Гек, ты кому-нибудь говорил?

Г е к. Конечно, нет...

Т о м. Ни слова?

Г е к. Ни единого словечка. Да как можно — ведь Индеец Джо убьет нас.

Т о м. Ну, тогда все в порядке. Ну, а что говорят?

Г е к. Что говорят? Все одно и то же — Меф Поттер да Меф Поттер, других разговоров нет. Так и хочется сбежать куда-нибудь и спрятаться.

Т о м. Вот и со мной то же самое. Пропашее его дело. А жалко его.

Г е к. Как не жалко? Человек он никудышный, но добрый, никого не обижал никогда. А один раз дал мне полрыбы, когда ее и на одного не хватало, да и потом тоже много раз помогал, когда мне не везло.

Т о м. Да, он и мне змея чинил и крючки к леске подвизывал. Эх, хорошо бы его выручить!

Переписывая роль Тома, следует оставить только последние слова Гека.

Т о м. Гек, ты кому-нибудь говорил?

Г е к. Конечно, нет.

Т о м. Ни слова?

Г е к. ...Джо убьет нас.

Т о м. Ну, тогда все в порядке. Ну, а что говорят?

Г е к. ...и спрятаться.

Т о м. Вот и со мной то же самое. Пропашее его дело. А жалко его.

Г е к. ...мне не везло.

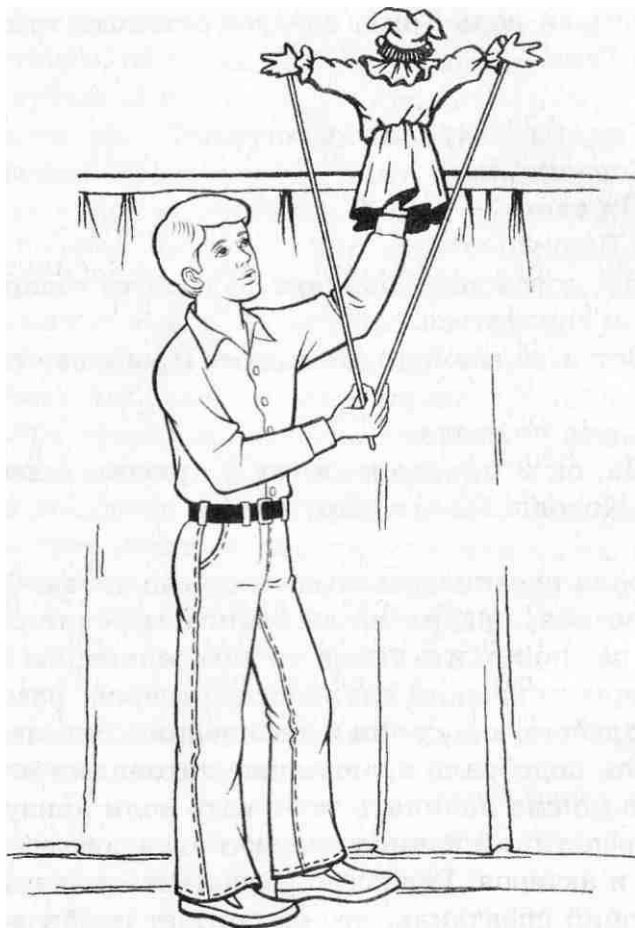
Т о м. Да, он и мне змея чинил и крючки к леске подвизывал. Эх, хорошо бы его выручить!

Когда роли переписаны, пьесу еще раз читают, но уже по ролям, проверяя, правильно ли записаны реплики. Полезно несколько раз повторить такие читки (репетиции за столом), чтобы актеры привыкли слушать партнеров, разобрались в характерах действующих лиц и отношениях, складывающихся между ними, выбрали правильные интонации и т. п. Лишь после этого можно начинать заучивать роли наизусть.

С этих репетиций начинается активная совместная работа режиссера и актеров. Режиссер рассказывает, каким ему видится будущий спектакль, что он считает наиболее важным. Кроме того, режиссер объясняет, на что, по его мнению, следует обратить наибольшее внимание, чтобы главная мысль спектакля, то, ради чего он создается, стала понятна зрителю.

Каждый из актеров должен хорошо понимать свою задачу, а режиссер должен помочь ему найти ее решение. Иногда режиссер подсказывает актеру, какое свойство характера у

изображаемого персонажа должно быть особенно ярко подчеркнуто в данном спектакле. Примером этого может послужить роль Волка. Волк может быть и злым, и жадным, и трусливым, и голодным, и глупым, и наглым. А может быть, он, наоборот, отличается от всех своей добротой. Задача режиссера и актера разобраться, какими же свойствами характера отличается Волк в данной пьесе и что особенно ярко проявляется в той или иной сцене.

Когда актеры знают свои реплики наизусть, приступают к репетициям с куклами. Уже говорилось, что перед тем как начать работать с куклой, нужно проверить, удобно ли будет актеру с ней работать. Верховых кукол подгоняют по руке актера; проверяют, правильно ли подвязана марионетка.

Успешная работа во многом зависит от этой предварительной проверки. Кроме того, следует изучить, какие именно движения может выполнять кукла, какие позы она может принимать. В этом актерам поможет зеркало. Это необходимо для того, чтобы в нужный момент наиболее верно подобрать движение или позу, передающую ее состояние. При этом желательно учитывать, что самое удачное положение актера во время спектакля — спиной к ширме. В этом случае ему хорошо видно, в каком положении находится кукла, не перегибается ли она в какую-либо из сторон. Но это вовсе не означает, что вам обязательно нужно стоять именно так. Вы можете подобрать для себя любое удобное для вас положение. Только обязательно следите за тем, как ваш персонаж выглядит на сцене, и не забывайте, что вас должно быть хорошо слышно в зрительном зале.

Актерам стараются найти наиболее выразительные, подкрепляющие слова, движения. Удачно найденное движение повторяют несколько раз, чтобы запомнить его и избежать случайностей, особенно опасных при работе с партнером. Иначе случайные жесты могут сбить с толку партнеров, помешать во время спектакля. Если какое-то задуманное движение не получается с первого раза, выясняют причину неудачи. Для этого еще раз проверяют исправность куклы и правильность ее изготовления.

Если куклой управляют несколько человек, заранее договариваются, что будет делать каждый из актеров. В этом случае во время репетиций кукловоды должны быть особенно внимательными — малейшая ошибка или нарушение в действиях одного из них может свести на нет все усилия остальных.

Иногда в спектакле куклы действуют совместно с живыми актерами. В этом случае заранее продумывается, в каких сценах и как будут взаимодействовать актеры-куклы и живые актеры. Их совместные действия могут оживить спектакль, сделать его более интересным и захватывающим. Но участие живых актеров в спектакле должно быть оправдано, иначе актеры-куклы и живые актеры будут мешать друг другу. Чаще всего живой актер играет роль Рассказчика в сказках.

Режиссер внимательно следит за работой актеров, ведь именно его замысел воплощается в спектакле. На режиссере

во время репетиций лежит огромная ответственность: он должен подсказывать актерам верные интонации, исправлять их ошибки. Он, как руководитель, поясняет значение каждой сцены, обращает внимание актеров на самые важные моменты в спектакле. Помимо этого, режиссер наблюдает за тем, насколько движения кукол соответствуют репликам, помогает отобрать наиболее подходящие жесты, определяет мизансцены, то есть, где и как удобнее разместить куклы и декорации, чтобы игра партнеров получилась интересной. Именно от того, как режиссер представляет себе значение той или иной сцены, насколько точно он сможет объяснить актерам, какая конкретно стоит перед ними задача, будет зависеть успех постановки.

Режиссер организует все течение спектакля, намечает последовательность и длительность сцен, определяет, как будет происходить смена декораций и чем будут заполнены паузы между картинами. Режиссер также отбирает музыку к спектаклю и продумывает освещение.

Теперь, наверное, роль режиссера вырисовывается вам более четко. Подведем итог всему сказанному о его работе. Обязанности режиссера значительны и разнообразны. К ним относятся подбор пьесы и организация подготовительной работы над ней, проведение репетиций и согласование работы отдельных звеньев. Но при всем этом необходимо помнить, что только слаженная работа всего коллектива может привести к желаемому результату.