

Влияние средств выразительности сценографии на раскрытие художественного образа кукольного спектакля

Горолевич Т.В.

Учреждение образования «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова», Витебск

В статье рассматривается выявление выразительных средств сценографии, что помогает понять особенности создания образных решений кукольных постановок.

В разработке сценографии присутствуют три средства выразительности – основные, вторичные, дополнительные. К основным средствам выразительности в кукольном театре относят куклу. Кукла является самостоятельным произведением, художественный образ которой создается художником-постановщиком. Определены важные функции дополнительных и вторичных средств выразительности: цвета, фактуры материалов. Цвет в сценическом пространстве пьесы способен усилить эмоциональную выразительность образа, передать психологическое состояние персонажей в мизансценах. Разрабатывая костюмы для персонажей спектаклей, художники учитывают много различных факторов: согласование с жанром и его стилистикой, соответствие одежды физическим и психологическим данным персонажа, выражение национально-этнографических и исторических особенностей. Сценический костюм обычно полностью обусловлен спецификой сценографического образа. Это проявляется в выборе цветового решения, линий и ритмов. Большое значение для создания сценографического образа имеет фактура материалов, используемых для изготовления предметов, костюмов, декораций и т.д. Выбор материала практически не ограничен. В зависимости от характера отображаемой исторической эпохи, этнической принадлежности и эмоционального состояния персонажей фактура материала может быть гладкой, шероховатой, матовой, глянцевой. В современной сценографии кроме традиционных средств выразительности возникает много новых, которые расширяют образный диапазон театров кукол.

Ключевые слова: средства выразительности, сценография, художественный образ, постановка, действие, кукла, цвет, костюм, фактура, функции, факторы.

(Искусство и культура. – 2023. – № 1(49). – С. 42–46)

The Impact of Scenography Expressiveness Tools on Revealing the Artistic Image of the Puppet Performance

Gorolevich T.V.

Education Establishment “Vitebsk State P.M. Masherov University”, Vitebsk

The article considers identification of expressive means of scenography, which helps to understand the peculiarities of creation of figurative decisions of puppet productions.

In the development of scenography, three means of expressiveness were identified – basic, secondary, additional. The main means of expression in puppet theater includes the puppet. The puppet is an independent work of art, an artistic image created by the production designer. The article identifies important functions of additional and secondary means of expression: colors, textures of materials. The color in the stage space of the play is able to enhance the emotional expressiveness of the image, to convey the psychological state of the characters in the mise scenes. When designing costumes for the characters of the performances, artists take into account many different factors: the correspondence of the genre and its style, the correspondence of clothing to the physical and psychological character, the expression of national-ethnographic and historical features. The stage costume is usually entirely determined by the specifics of the scenography image. This manifests itself according to the choice of color, lines and rhythms. The texture of materials used for making objects, costumes, decorations, etc. is of great significance. The choice of material is practically unlimited. Depending on the nature of the displayed historical epoch, ethnicity and emotional state of the characters the texture of materials can be smooth, rough, matt, glossy. In modern scenography, in addition to traditional means of expression, there are many new ones that expand the imaginative range of puppet theatres.

Key words: means of expression, scenography, artistic image, staging, action, puppet, color, costume, texture, functions, factors

(Art and Cultur. – 2023. – № 1(49). – P. 42–46)

Адрес для корреспонденции: e-mail: solo7952@yahoo.com – Т.В. Горолевич

Широкий спектр средств выразительности, которые предлагает сценография для создания художественного образа кукольного представления, заключается в бесконечном множестве возможностей и интерпретаций. Выявление взаимосвязей различных видов искусств, их выразительных средств, принципов организации и способов передачи художественного материала помогает понять особенности создания образных решений в сценографии кукольных постановок. Кукольный театр синтетичен по своей природе, хотя степень сближения визуальных, пластических, звуковых позиций может быть различной. От их взаимодействия зависит результат раскрытия художественного образа.

Цель статьи – проанализировать роль средств выразительности в раскрытии художественного образа спектакля на примере анализа некоторых постановок кукольных театров Беларуси последних десятилетий.

От многих других видов искусств кукольный театр отличается способом воплощения сценического образа. В своей практике современный театр кукол использует всё богатство средств – основных, вторичных и дополнительных. Основных всего два: актерское мастерство (актер-кукольник) и объект, выполненный средствами изобразительного искусства (кукла). «Искусство актера и произведение изобразительного искусства приобретают в театре кукол особые черты, особые качества именно потому, что они соединяются здесь, вступают во взаимосвязь и взаимодействие» [1, с. 28–29]. Основными эти средства называют потому, что без них кукольный театр существовать не может. Вторичными средствами являются цвет, перспектива, материал и др. Дополнительные отличаются от вторичных тем, что они не предусматривают применение куклы (актер без куклы, руки актера, маски, натуральный предмет и др.). В едином комплексе все эти средства обогащают искусство театра кукол, расширяют его образный диапазон.

Художественный образ кукольного представления – это мысли и чувства художника, выраженные иносказательно, через метафору. Сценографический образ синтетичен и включает широкий спектр выразительных средств целого ряда искусств. Искусство сценографии в кукольном театре объединяет усилия художника, архитектора, художника по свету, скульптора, дизайнера одежды, композитора и даже мастерство режиссера как автора мизансцен.

Сценография спектакля кукол имеет свой специфический набор выразительных средств и обладает почти неограниченными возможностями. В создании сценографического

образа важную роль играют характер и пластика куклы, архитектурника конструкций (их пропорции и формы), пластика актеров (характер их грима и костюмов), разновидности изображаемой перспективы, свет, цвет, особенности используемых фактур материалов и прочее. Всё это разнообразное количество элементов должно подчиняться единому художественному замыслу и действовать в одном стиле и ритме с музыкой [2].

Куклы и их роль в спектакле. К основным средствам выразительности в кукольном театре относят куклу. Кукла является самостоятельным произведением, ее художественный образ создается художником-постановщиком. Вместе с тем значение куклы гораздо шире, поскольку она во многом определяет общее сценическое действие.

Благодаря удачно найденным художником Т. Нерсисян образам кукол стильным и новаторским для белорусской сцены во многом стал спектакль «Чаму старэюць людзі?»¹. Куклы Т. Нерсисян мягкие, пластичные с широким диапазоном движений относятся к типу планшетных, т.е. управляются непосредственно руками актера, который находится вместе с куклой на сцене, не скрытый ширмой. Пластическое решение усиливает эмоциональную выразительность образов. У персонажей длинные, вытянутые руки, временами напоминающие змей, лишённые индивидуальных черт, обобщенные головы с большими ртами – всё работает на раскрытие образов, гротескных и пугающих, вызывающих жалость и сострадание, заставляющих смеяться и негодовать.

Важным элементом сценографического образа в постановке «Золоченые лбы»² также являются куклы. Большинство из них милые и добродушные. Симпатию вызывают даже герои отрицательные. Обобщенная, гротескная пластическая трактовка образов не мешает раскрытию индивидуальности и характера героя. Необычен подход художника к конструкции туловища куклы, выбору материалов и фактуры. В разработке кукол использованы обычные бытовые предметы: вилки, тёрки, чайники, крышки и др. В корпусе куклы применены пружина и прозрачный пластик; головные уборы представлены подстаканником, крышкой от чайника. Всё вместе это создает неповторимый, запоминающийся образ, который помогает раскрыть и донести главную идею произведения до зрителя.

Совсем иначе решены куклы в атмосферном действе «Лялькі Ціма Талера, або

¹Белорусский государственный театр кукол, режиссер А. Лелявский, сценограф Т. Нерсисян.

²Гродненский областной театр кукол, режиссер О. Жюжда, сценограф Л. Микина-Прободяк.

Прададзены смех»³. Художник помогает режиссеру «погрузить» зрителя в хитросплетенная загадочной истории мальчика Тима, продавшего свой смех барону Тречу. Кукольные образы удачно передают характер героя и время, в котором происходит действие. В представлении использованы планшетные куклы, в костюмах, соответствующих моде начала XX в. Тим показан как светловолосый мальчишка с улиц европейских городов того времени, в свитере и коротких штанишках на подтяжках. Интересный технический прием применяется, чтобы показать, как становится иным выражение лица мальчика после продажи смеха. Из задорного, смеющегося он превращается в грустного, никогда не улыбающегося. Для этого в определенный момент на смеющееся лицо куклы одевается маска Тима без улыбки, которая крепится с помощью магнитов. Еще один очень запоминающийся персонаж – это барон Треч. В клетчатом костюме-тройке и шляпе. Особенно выразительным образ барона делает его лицо. С большим крючковатым носом, выдающимся вперед подбородком и глазами разного цвета. По сути барон Треч – это нечистая сила. В его характере есть отсылки к Воланду М. Булгакова с его разноцветными глазами. Этот образ притягательный и запоминающийся, отталкивающий и демонический одновременно.

Роль цвета в создании визуального образа спектакля. Цвет в сценическом пространстве пьесы способен усилить эмоциональную выразительность образа, передать психологическое состояние персонажей в мизансценах. В спектакле, как и в живописи, использование дополнительных цветов в одной композиции помогает собрать ее в единое целое. Закономерности создания ритмического порядка теплого и холодного в живописи полностью переносятся в сценическое пространство, даже в том случае, когда действие условно. Зритель подсознательно ассоциирует цвет с какими-то смыслами, наделяя его символическим звучанием. Маленькая сцена кукольного театра собирает воедино пространство и делает более насыщенным его цветовое решение. Потребность в применении насыщенного цвета продиктована законами театральной сцены. «Цвет может досказать многое, что не досказано драматургией» [2].

Цвет играет определяющую роль в создании мистической и тревожной атмосферы в постановке «Интервью с ведьмами»⁴

³Белорусский театр «Лялька», режиссер М. Климчук, сценограф Д. Горелевич.

⁴Белорусский государственный театр кукол, режиссер Е. Корняк, сценограф Т. Нерсисян.

по мотивам историй братьев Grimm. С самого начала представления в ее цветовом решении зрителя привлекает таинство колдовства. На первом плане в центре появляются стол (гроб), три ведьмы в черных костюмах и в соответствующем гриме. Сценография строится на исторически сложившихся традициях восприятия цвета. Зритель, увидев черную сцену, подсознательно ассоциирует ее со смертью. А когда к черному добавляется красная (карминная) задняя кулиса, это делает еще более выразительным образ нечистой силы.

Разрабатывая реквизит к спектаклю «Николаша»⁵, Л. Скитович «одевает» своих актеров-героев в яркие цветочные, нарочито кукольные костюмы, а героев – кукол в монохромные. Такой прием позволяет показать героя с нескольких ракурсов: извне и снаружи, с определенной дистанцией. «Артисты на первый взгляд сами предстают в роли собственных персонажей, как будто только подстраховавшись игрушечными дублерами. Однако куколовод не маскируется, не растворяется, в представленном действии то, что время от времени в руках артиста появляются куклы, напоминает момент отстранения, момент диалога с самим собой, с внутренним “я” или же наоборот атрибут маскарада, в котором человек только маска. Но как только работа художника исчезает с авансцены или обретает неподвижность, куклой становится артист» [2]. Цвет помогает художнику донести до зрителя идею режиссера А. Лелявского о противопоставлении индивидуальности и толпы, заставляет задуматься о своей жизни и судьбе всего человечества.

Кроме эмоциональной выразительности, порой цвет выполняет важную образовательную функцию, как, например, в пьесе-игре «Волк и семеро козлят» Белорусского государственного театра кукол. Представление вовлекает детей в игру и учит с помощью цвета и формы познавать окружающий мир, развивает фантазию и образное мышление. Цвет и свет – это одни из первых явлений действительности, на которые обращают внимание дети. Если реакция на свет в значительной степени рефлекторна, то выделение цвета требует сосредоточенности и возникновения чувства интереса. Представленные мотивы народных сказок в постановке позволяют маленькому зрителю в игре с формой ассоциативно воспринимать образы.

Гармония цвета с одинаковой насыщенностью красного-синего в спектакле «Гедда Габлер»⁶ в полной мере отражает содержание

⁵Белорусский государственный театр кукол, режиссер А. Лелявский, сценограф Л. Скитович.

⁶Гомельский государственный театр кукол, режиссер Н. Слащева, сценограф О. Щербинская.

пьесы, в которой доминирующими эмоциями являются страсть, восторг, страх, предчувствие надвигающейся трагедии. Красный цвет акцентирует в спектакле самые трагические моменты. Смысловая нагрузка синего цвета является мощным эмоциональным фактором, так как символизирует печаль, грусть и меланхолию главной героини зрелища.

В постановке «Чарамара» в Витебском театре «Лялька»⁷, созданной по мотивам произведения эстонской писательницы Айно Первик, художник-постановщик Д. Горолевич уже в эскизах с помощью цвета организовал пространство с учетом особенностей национальных традиций северного народа. В декорациях, костюмах прослеживается контрастная гамма цветов, которая подчеркивает образы кукол и живого плана. Цветовое решение сценографии помогает передать ощущение климата того места, где происходит сказочная история.

Факторы создания сценического костюма. Важность сценического костюма в создании образа персонажа кукольной постановки трудно переоценить. Разрабатывая костюмы для персонажей действия, художники учитывают много различных факторов: согласованность жанра и его стилистики, соответствие одежды физическим и психологическим данным персонажа, выражение национально-этнографических и исторических особенностей. Сценический костюм обычно полностью обусловлен спецификой сценографического образа. Это проявляется в выборе цветового решения, линий и ритмов. В костюме находят отражение социальное положение изображаемого, его возраст, привычки, темперамент. Одежда персонажа свидетельствует об особенностях его характера: кротости, учтивости, аккуратности, лживости, легкости, педантизме, скупости и др. «Облик костюма несет на себе черты тех стилей, в период существования которых он был рожден» [1, с. 111]. Художник в своих работах учитывает особенности национальных и этнографических традиций.

Костюмы актеров являются частью сценографии и вплетаются в художественное полотно спектакля. Интересный вариант костюмов представлен в уже упомянутой ранее постановке «Чарамара». В ее оформлении художник обратился к этническим эстонским традициям в вышивке, вязании, ткачестве. Эти мотивы воплотились также и в костюмах актеров. Рубашки, штаны и юбки не повторяют напрямую народную одежду, а выполнены с элементами стилизации орнамента,

характерными для эстонского ткачества. Декорирование одежды передано методом аппликации, тесьма, нитки и веревочки нашиты на ткань. Орнаментальные мотивы расположены прямоугольником, полосой, вписаны в круг. Костюмы по цветовой гамме очень сдержанные и одновременно «понародному» нарядные, что не мешает восприятию образов кукол.

Интерпретация исторического костюма XVII века используется сценографом в пьесе «Карлик Нос»⁸. Одежда кукол отражает социальное положение героев этого времени. Исторический костюм персонажей сказки – представителей богатого сословия пышен и наряден со сложной отделкой и кружевами. Цвета одежды яркие и открытые. Костюмы же бедных людей более скромные, но все равно с декором и кружевами.

В постановке Гродненского театра кукол «Красная Шапочка» художественные костюмы героев являются одним из выразительных средств сценографии. Спектакль поставлен в жанре гламур-опера для детей и взрослых. Представление имеет два финала: один восходит к первоисточнику, а другой – плод фантазии автора либретто. Это еще одна версия «Красной Шапочки» со счастливым концом. Авторская интерпретация костюмов художником Л. Микиной-Прободяк раскрывает необычный жанр действия и идею режиссера.

Фактура материалов как выразительное средство создания художественного образа. Большое значение для создания сценографического образа имеет фактура материалов, используемых для изготовления предметов, костюмов, декораций и т.д. Выбор материала практически не ограничен [3]. Для волшебных, восточных сказок художники останавливаются на дорогих, богатых материалах – бархате, шелке, кашемире, золоте: «Маленький Мук» (г. Гродно); «Карлик Нос» (г. Гомель), «Аладзін», «Чароўная зброя Кэндзо» (г. Витебск). Для белорусских народных представлений сценографы используют традиционные натуральные материалы – лен, хлопок, дерево, глину, стекло и др.: «Ох і залатая табакерка» (г. Витебск), «Дзед і Жораў» (г. Минск), «Ноч перад Калядамі» (г. Минск), «Меч ангела» (г. Молодечно). При создании кукол, масок отдельных элементов декораций художники для выразительности художественного образа часто применяют дерево. В зависимости от характера отображаемой исторической эпохи, этнической принадлежности и эмоционального состояния персонажей

⁷Белорусский театр «Лялька», режиссер М. Климчук, сценограф Д. Горолевич.

⁸Гомельский государственный театр кукол, режиссер В. Матрос, сценограф Н. Баяндина.

фактура материалов может быть гладкой, шероховатой, матовой, глянцевой.

Этнический колорит произведению «Ох і залатая табакерка»⁹ Витебского театра «Лялька» придает фактура материала, используемая в костюмах героев, оформлении пространства сцены. Художник, опираясь на традиции народного белорусского ткачества, создает атмосферу праздника, тепла, уюта. Переплетения веревочек, ниток, полос ткани в декорациях отсылают к традиционным тканым изделиям.

Ощущение легкости и воздушности в постановке «Мой вялікі, маленькі дзядуля» того же витебского театра создается применением цветного оргстекла и аппликаций из кусочков ткани. Цветное оргстекло в декорации, изображающее деревья и цветы, позволяет свету проникать сквозь него, придавая действу не-реальность и сказочность.

Куклы к пьесе «Дзед і Жораў» Белорусского государственного театра кукол в первых редакциях сказки В. Вольского были выполнены А. Гониодской из глины в стилистике «народной игрушки». В десятой редакции этого спектакля объекты разработаны художником Л. Скитович – из папье-маше с имитацией фактуры материала. Но при этом куклы все равно сохраняют скульптурность и фактуру глины.

Атмосферу сказочного, снежного леса в музыкальном представлении «Солнышко и снежные человечки»¹⁰ усиливает фактура используемых материалов. Декорации, реkvизит и некоторые куклы сказки выполнены

⁹Белорусский театр «Лялька», режиссер В. Климчук, сценограф Д. Горолевич.

¹⁰Гродненский областной театр кукол, режиссер О. Жюжда, сценограф Л. Микина-Прободяк.

из металлического, серебристого каркаса и прозрачной тонкой органзы. Персонажи изготовлены из синтетического, белого, короткого меха и вязанных аксессуаров, фактура этих материалов ярко подчеркивает образы и раскрывает тему спектакля.

Заключение. Проанализировав роль средств выразительности в раскрытии художественного образа спектаклей кукольных театров Беларуси, можно сделать вывод, что искусство кукольного театра очень быстро развивается, особенно его сценографический язык. В данном исследовании не могли быть охвачены все возможные средства, поэтому проанализированы лишь некоторые, наиболее традиционные (кукла, цвет, костюм, фактура материалов). В разработке сценографии выявлены три средства выразительности – основные, вторичные, дополнительные. Проанализировано одно из основных средств выразительности – кукла и ее роль в спектакле. Определены важные функции цвета, фактуры материалов как средства выразительности в сценографии. На примерах современных постановок рассмотрены факторы создания костюма. В современной сценографии кроме традиционных средств выразительности возникает много новых, которые расширяют образный диапазон театров кукол.

ЛИТЕРАТУРА

1. Королев, М.М. Искусство театра кукол. Основы теории / М.М. Королев. – Л.: «Искусство», 1973. – 112 с.

2. «НИКОЛАША». Белорусский государственный театр кукол [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [youtube.com/watch?v=qoRvDwkPR7A](https://www.youtube.com/watch?v=qoRvDwkPR7A). – Дата доступа: 09.11.2022.

3. Санникова, Л. И. Художественный образ в сценографии: учеб. пособие / Л.И. Санникова. – 8-е изд., стер. – СПб.: Лань: ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2022. – 144 с.

Поступила в редакцию 13.01.2023