

УДК 792.01:792.071 (Теория и эстетика театра / Работники сцены. Актеры)

ВООБРАЖЕНИЕ КАК «ЭКРАН ВНУТРЕННЕГО ВИДЕНИЯ» В ТВОРЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ АКТЁРА НАД РОЛЬЮ

© 2023 А. Вученович

Амела Вученович, доцент кафедры

«Режиссура и актёрское мастерство театра кукол»

E-mail: skaskamela@mail.ru

Российский государственный институт сценических искусств

Санкт Петербург, Россия

Статья поступила в редакцию 18.01.2023

Актуальность данного исследования вызвана тем, что понятие воображения, о которой много говорится в психологии, остается неполным вне театрального дискурса, актерско-режиссерского осмысления данной категории. Воображение не спонтанный, автоматически развивающийся процесс, а углублённый, основанный прежде всего на интеллектуальных возможностях актёра через проявление его аналитических способностей, которые напрямую связаны со степенью развития его воображения, что и определяет профессиональное качество актёра. Исследуется алгоритм работы воображения, поэтапного его развития. Приводятся примеры из педагогического опыта автора статьи по активизации воображения студентов – тренинги и задания, развивающие образное мышление и, как следствие, актерское мастерство. Неотъемлемой частью обучения являются задания на память физических действий, где предмет воображаемый, а действия с ним – реальные. Затрагиваются проблемы взаимодействия актера и зрителя в спектаклях театра кукол: роль управления воображением в театральной деятельности. Отсутствие воображения или необдуманый уход в сторону от него приводят к отрицательному результату: вместо «сотворчества», погружения в созданную актёром картину в зрителе пробуждаются отталкивающие его чувства. Воображение имеет особую роль в театре как «трехмерном искусстве».

Ключевые слова: театр кукол, воображение, экран внутреннего видения, агглютинация, мастерская Н.П. Наумова РГИСИ

DOI: 10.37313/2413-9645-2023-25-89-44-51

Введение. Как известно, актеру при создании роли необходимы не только профессиональные знания, но и то, на чем основывается его талант – воображение. Театральное искусство, в силу своей синкретичности, отличается «трехмерностью», о которой уже писали многие деятели театра. И в этом трёхмерном мире важнейшую роль играет «воображение», без которого не было бы искусства, в частности театра, а значит - ни актёра, ни зрителя. Об этом очень подробно говорится и в своего рода театральной Библии – в трудах великого К.С. Станиславского. Цель статьи – в определении потенциала игры воображения в рамках театральной деятельности, раскрытия его нюансов и методов его активизации. В чём же суть?

История вопроса. По утверждению психолога А. Маклакова, «воображение оперирует образами,

поэтому плохо дружит с логикой, а часто вообще не управляется логическим мышлением. Это позволяет сделать вывод о древности воображения как формы психической деятельности человека, а возможно, оно и является тем самым первым отвлеченным мыслительным процессом, который стал доступен нашим далеким предкам» [4]. Слушая музыку, мы можем представлять себе некую картину, то есть переводим звук в визуальность. Неслучайно в садах и школах детям дают задание «нарисовать музыку». Позже в творческих, театральных школах такое занятие может несколько измениться, и теперь задание будет - превратить музыку в пластический номер. Теперь тело «рисует» то, что уши слышат. Кроме того, этот процесс может идти от визуального к звуко-визуальному. На факультете театра кукол в Российском

государственном институте сценических искусств (РГИСИ) профессор, заведующий кафедрой режиссуры и актёрского мастерства театра кукол Николай Петрович Наумов уже многие годы даёт задание студентам режиссёрских курсов сделать

театральную кукольную миниатюру, опираясь на картины Марка Шагала. Из каждой работы получается настоящее «сценическое чудо». «Неживая картина» начинает «говорить, петь, танцевать» (рис. 1).

Рис. 1. Актёр Роман Сухоруко в учебной работе режиссёра Дениса Андропова на тему картины «Невеста» М. Шагала (1950). Курс переподготовки режиссёров театра кукол, мастерская Н.П. Наумова РГИСИ, 2023 г. (Actor Roman Sukhoruko in training director Denis Andronov on the theme of the painting "The Bride" by M. Chagall (1950). Retraining course for puppet theater directors, workshop of N.P. Naumov RGISI, 2023)



Методы исследования: сравнительный анализ, структурированное наблюдение, педагогический эксперимент с элементами интуитивного моделирования, анкетирование.

Результаты исследования. Выразительные средства театра кукол позволяют перенести всё фантастическое, созданное художником, в пространство, объединив в театральном пространстве картину, музыку (звук) и речь в единое целое. Этого бы не случилось без активизации воображения.

По словам К.С. Станиславского, «воображение важнее знания, ибо знание ограничено, воображение же охватывает все на свете, стимулирует прогресс и является источником его эволюции. Строго говоря, воображение — это реальный фактор в научном исследовании» [2]. Творческая личность — это личность способная творить, а творить можно, только опираясь на воображение.

Оно не подразумевается только «Божьим даром». Его необходимо поймать, понять, поступательно развивать и до конца жизни поддерживать его витальность. Воображение, словно орган от витального значения, для творческой личности. Принято различать четыре типа представлений воображения:

- 1) образы людей или предметов окружающего мира;
- 2) исторические образы с предполагаемыми ситуациями и особенностями определённой эпохи;
- 3) сказочные образы, прототипами которых послужили реальные люди, помещению их в предполагаемую ситуацию какой-либо эпохи;
- 4) фантастические образы будущего, взятые из быта, к которым добавляются необычные или нелогичные элементы, отличающие их от реальности.

Последняя, четвёртая группа образов, представляемых воображением, переходит в новое качество, точнее, уходит в мечту или фантазию.

В процессе создания актёром роли все перечисленные группы воображения имеют большое значение. Пользуясь воображением, актёр переносит его на зрителя, в котором предполагает пробудить своё собственное. На этом и основана тяга человека к искусству. Далее следуют все остальные задачи театра: учебная, дидактическая роль – вплоть до главной – катарсиса.

Незаменимая часть этого процесса – **наблюдение**, т.е. способ детального рассмотрения определённого объекта и проведение анализа по нескольким параметрам во времени и пространстве. Видеть всё до мелочей может далеко не каждый человек. Такой процесс называется типизацией, после чего следует акцентирование рассматриваемого объекта.

В процессе наблюдения и накапливания информации актёр сначала бессознательно, а затем и сознательно работает над **типизацией** персонажей, разделяющихся на определённые типы по внешнему виду, профессии, социальному положению, культуре, национальности и т.д. Свой **типаж** актёр формирует благодаря опыту, который у него есть, а также общему и специальному образованию и способности погрузиться в определённый материал. На протяжении всего этого пути актёр должен соблюдать правила, заданные автором и режиссёром. По окончании типизации как более широкого, общего этапа наступает следующий, более детальный и конкретный этап – **акцентирование**. После типизации перед актёром формируется общая и довольно размытая картина, которая должна пройти процесс обработки на пути формирования конкретного образа. Тогда актёр постоянно возвращается к автору и, изучая особенности персонажа, заданные автором, начинает отличать и отделять главные от второстепенных черт личности в предлагаемых обстоятельствах. Таким способом актёр **персонализирует** «объект» и получает выразительную **индивидуальность** роли, которую играет. Чем чётче проработана **индивидуализация** заданного персонажа, тем лучше актёр сыграет роль, тем благодарнее будет восприятие его зрителями.

Воображение – это не спонтанный, автоматически развивающийся процесс, а углублённый, основанный прежде всего на интеллектуальных возможностях актёра через проявление его **аналитических способностей**, которые напрямую связаны со степенью развития его воображения, что и определяет профессиональное качество актёра. На занятиях по актёрскому мастерству для актёров и режиссёров театра кукол мы занимаемся определёнными тренингами, и неотъемлемая часть обучения – память физических действий (ПФД), где предмет воображаемый, а действия с ним – реальные.

Приведем небольшой пример, как тонко проявляется воображение в работе по улучшению и развитию наблюдения и аналитического мышления.

Первое упражнение называется «Круг» и относится к упражнениям без предметов. «Исходное положение: студенты встают, образуя круг. Первый студент произносит одно слово, второй его повторяет и к нему добавляет свое. Слова не должны быть связаны по смыслу. Если кто-то не сможет вспомнить все слова, говорит «далее» и выходит из круга. И так – пока не останется один участник.

Все студенты выполняют задание по-своему. Одна студентка запоминала текст, создавая в своей голове (на «экране внутреннего видения») *«геометрические фигуры»*. Она мысленно проводила линии от какого-либо предмета на сценической площадке, где студенты находились, сопоставляя его с услышанным словом, до следующего предмета, связав его с новым словом. Пример: «потолок» – воображаемая точка наверху, которую потом опускала вниз до «пола» (...)» [3, с. 93]. Выделим здесь термин **«экран внутреннего видения»**, очень чётко объясняющий суть воображения.

Воображение можно разделить на две категории:

- 1) активное или произвольное и пассивное или непроизвольное;
- 2) продуктивное или творческое – репродуктивное или воссоздающее.

Активное воображение – это обстоятельства, которые мы придумываем для себя, чтобы

совершить какое-то действие. Пример: близкий человек ушёл из жизни, а в нас сильна потребность с ним общаться. Тогда мы, благодаря способу воображать, представляем его перед собой и с ним разговариваем. Мы в этом случае очень сильно верим в то, что он нас услышит. Похожее случается во время молитвы. В театре, погружаясь в процесс сценического действия, актёр-кукольник воспринимает куклу, изображающую игрового персонажа, вполне живым существом. Это результат нашего, творческого воображения, которое переносится на зрителя. Благодаря своему воображению, возникающему в течение спектакля, зритель начинает верить в то, что кукла действительно может свершать такие действия, как говорить, ходить, садиться, бегать, летать. Произошло «чудо» – оживление куклы. Дальнейшее проявление этого чуда – вступление зрителя (не только маленького) в диалог с персонажами спектакля. Всё это результат работы воображения.

Среди различных видов и форм произвольного воображения принято выделять три вида:

1. Воссоздающее воображение (когда воображаемая картина соответствует в большой степени реальности)
2. Творческое воображение (то же самое, но дополненное оригинальной авторской печатью).

3. Мечта — т.е. картина, которая формируется на основании информации, полученной из реальности, на основе прошлого опыта, однако направленная в будущее.

Основные отличия воображения и мечты (фантазии) в том, что первое связано с памятью о прошлом, а второе направлено на желаемое будущее. Мечта является вершиной воображения и так же, как и воображение, является неотъемлемой частью творческого процесса.

В данной статье особое внимание будет уделено именно творческому воображению.

В отличие от активного, **пассивное воображение**, возникает без волевых усилий и без сознательных намерений человека. Чаще всего это относится к сновидениям, которые играют важную роль в театральном воображении, особенно это касается кукольного театра (рис. 2). В кукольных спектаклях персонажи, как и во сне, могут летать, падать и затем подниматься, как будто ничего не произошло, внезапно появляться и таинственным образом исчезать. Сновидения напрямую связаны с творческим актом. Есть много примеров, когда художники, композиторы, писатели создавали свои произведения на основании увиденного во сне. Вопросы, связанные со сновидениями, всегда интересовали человека.

Рис. 2. Из спектакля «Рождественское сновидение», актёрский курс театра кукол Н.П. Наумова, режиссёр-педагог А. Вученович, РГИСИ, 2018 (из личного архива) (From the play "Christmas Dream", the acting course of the puppet theater N.P. Naumova, director-teacher A. Vuchenovich, RGISI, 2018 (from archive))



В Древней Спарте, к примеру, существовали специально назначаемые чиновники – эфоры (надзирающие), которые спали в храмах и должны были видеть сны своих хозяев и утром об этом им сообщать. На основании содержимого таких сновидения часто принимались государственные решения и законы. В театральной жизни эфором может быть каждый из нас.

По утверждению психологов, процесс воображения всегда протекает в неразрывной связи с двумя другими психическими процессами – памятью и мышлением. Говоря о воображении, мы лишь подчеркиваем преобладающее направление психической деятельности. Если перед человеком стоит задача воспроизвести представления вещей и событий, имевших место в его опыте, мы говорим о процессах памяти. Но если те же самые представления воспроизводятся для того, чтобы создать новое сочетание этих представлений, то это суть деятельность воображения.

Непредсказуемость воображения связана с эмоциями и даёт оригинальные образы во всех сферах искусства, но чаще всего в театре и тем более в театре кукол, где в большинстве случаев преобладают придуманные, фантастические персонажи. Воображение оказывает влияние на многочисленные органические процессы в организме, и поэтому оно оказывается в творческом плане даже лечебным. В иных случаях воображение, основанное на негативных эмоциях, может действовать негативно и на зрителя, слушателя.

Например, когда в театральном зале бывает полная темнота или резкие, слишком громкие звуки, зритель, особенно ребёнок, пугаются не потому, что это раздражает его физиологически, а потому, что он в темноте попадает в странный мир, где начинает работать его и так включённое воображение. В его голове начинают появляться разные страшные образы, которые, возможно, как он предчувствует, могут ему навредить. Вспомним слова Ф. Гойи о том, что фантазия, лишённая разума, производит чудовище; соединённая с ним, она – мать искусства и источник его чудес.

В тренинге по актёрскому мастерству есть упражнение «Знакомство» (рис. 3), направленное на развитие у студентов наблюдательности на уровне её внутреннего воображения. Упражнение выполняется с закрытыми глазами. Студент трогает чужие руки с целью понять их особенность и определить, кому принадлежат эти руки. После выполнения упражнения студенты делились своими впечатлениями о человеке, рук которых они касались. Были такие высказывания, что человек, руки которого исследовались, «был испуган», «нервозен», «возбуждён» или наоборот – «расслаблен» и т.д. Одна студентка сообщила, что при касании руками своего коллеги она почувствовала, «будто тёплая вода её обмывает». Вторая студентка призналась, что «испугалась» этого упражнения. Подавая свои руки, она боялась, что они всё расскажут про неё другому человеку.

Рис. 3. Упражнение «Знакомство», 2016. Студенты первого актёрского курса театра кукол Н.П. Наумова, педагог А. Вученович. РГИСИ (из личного архива)



Каждый студент воображал что-то очень «необычное», что человеку другой профессии показалось бы достаточно странным.

Неслучайно талант называют божьим даром. И этот дар состоит в каком-то ином восприятии происходящего вокруг нас. Мы, получается, видим то, что другие не смогут увидеть. Потому нам и дано право подняться на сцену, чтобы оттуда сообщить, рассказать актёрским способом, воображаемые картины, для других не видимые, но для мира, в общем, очень или даже чрезвычайно важные. «В процессе творчества воображение является передовым, который ведет за собой самого артиста» [6].

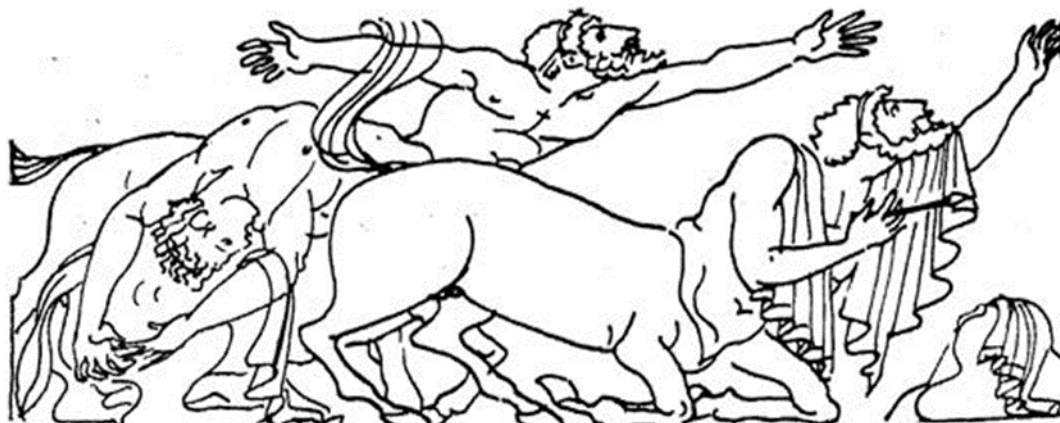
Более того, во время выступлений в больницах для детей, прежде всего больных онкозаболеваниями, доводилось слышать от врачей, что у детей после спектаклей улучшались результаты анализа крови. Большой заслугой работы режиссера и актеров становится наблюдать, например, как лицо малыша (опухоль глаза) из серьёзного становится улыбчивым. Это происходило именно благодаря воображению, возникающему во время игры автора данной статьи с куклой на кровати ребенка в палате. Как это произошло? Будучи актрисой, автор оказался во власти своего воображения, исполняя сцену «Золушка на балу», а мальчик поверил, и в его воображении возникло ощущение, что они с куклой стали друзьями, и таким образом и он, этот ребенок, почувствовал себя частью королевского торжества.

Как писал К.С. Станиславский, «...наша сценическая работа начинается с введения в пьесу и в роль, магического «если бы», которое является рычагом, переводящим артиста из повседневной действительности в, плоскость воображения. Пьеса, роль — это вымысел автора, это ряд магических и других «если бы», «предлагаемых обстоятельств», придуманных им. Подлинной «были», реальной действительности на сцене не бывает, реальная действительность не искусство. (...) Задача артиста и его творческой техники заключается и том, чтобы превращать вымысел пьесы в художественную сценическую быль. В этом процессе огромную роль играет наше воображение. Поэтому стоит подольше остановиться на нем и приглядеться к его функции в творчестве» [6].

В процессе работы над ролью на первом этапе воображения определенные картины появляются в результате типизации и акцентирования. Такие картины являются «пробуждённым прошлым». Только после того мы сможем абстрагировать определённые сегменты найденного общего и по отдельности детально их проанализировать, применяя разные методы. Пример: в спектакле «Влюблённые бабочки» в исполнении китайских студентов актёрского курса, была маленькая и, казалось бы, незаметная роль жены учителя, однако в процессе актёрской работы над ролью она получила признаки нервной и «комендантски настроенной» женщины. По народной легенде она имеет важную функцию в сюжете, сильно влияющую на судьбы главных героев. Но прочесть роль, как всегда, можно по-разному. Студентка, которая водит эту куклу, опирается на пьесу, но она опирается и на звук, и на интонацию голоса, подаваемого студентом в роли рассказчика. На подсознательном уровне и благодаря не только драматургии, но и звуковому направляющему, студентка вспоминает кого-то и помещает его (её) в роль (небольшую теньевую куклу - жену учителя). Таким образом, она плод своего воображения помещает в новую ситуацию и новое сочетание. Когда соединено «прошлое и настоящее» в новых обстоятельствах, можем говорить об **агглютинации**, т.е. о создании нового образа, состоящего из разных частей воображения актера. Это самый простой даже самый «мягкий» вид агглютинации. Более выразительные её проявления находим в результатах процесса мечтания, когда возникают совершенно необычные картины, такие как образ кентавра, образ крылатого человека, женщина змея и т.п.

Агглютинация активно используется в искусстве и техническом творчестве (рис. 4). Например, известны советы, которые давал Леонардо да Винчи молодым художникам: если хочешь заставить казаться естественным вымышленное животное, допустим, змею, то возьми для ее головы голову овчарки или легавой собаки, присоединив к ней кошачьи глаза, уши филина, нос борзой, брови льва, виски старого петуха и шею водяной черепахи. В технике, в результате использования агглютинации, созданы, например, автомобиль-амфибия и судно на воздушной подушке.

Рис. 4. Образ кентавра как результат деятельности воображения
(The image of a centaur as a result of the imagination)



В сфере техники, в результате использования агглютинации, т.е. соединения несоединяемого, созданы, например, самолёт, автомобиль-амфибия, судно на воздушной подушке. Об этом интересно высказался Альберт Эйнштейн: логика приведет вас из пункта А, а в пункт В, а воображение приведет вас куда угодно.

Наподобие этих фантастических персонажей часто встречаем решённые актёрские роли в театре и особенно в кукольном театре, где художник как главный субъект этого процесса дополняет определённую роль своим творческим видением. Актёр-кукольник, кроме автора пьесы и режиссёра, свою роль создаёт, непременно включая заданную художником визуализацию персонажа, которого играет. Воображение у кукольников должно быть много более развитое, чем у драматического актёра. Когда говорят, что кукольники – «взрослые дети», скорее всего имеется в виду их способность воображать. Действительно, иначе как бы кукольник мог сыграть «поющую капусту», «злую морковь» и пр.

Авторы книги «Как стать гением» Г. Альтшулер и И. Вертким на этот вопрос отвечают так: «Творческая личность должна проявиться как можно раньше. Идеальное время в возрасте 5-7–10-12 лет, чем в 55 и старше. Хотя шансы остаются, пока человек жив. Встреча с чудом – что это такое?» [1, с. 158].

Возможно, авторы имели в виду ярко выраженное воображение в детском возрасте, которое

позже часто теряется, так как люди начинают заниматься чем-то, где воображение перестает быть важным.

А театр, и особенно кукольный театр, это действительно-настоящее чудо. Тем более для ребёнка, который именно в кукольном театре встречается с миром, похожим на его мир. Чудом можно называть и картину, и музыку, и книга, но театр – это трёхмерное чудо.

Выводы. Таким образом, практический опыт является основанием для работы воображения, но этот опыт должен быть особым, должен заинтересовать своей необычностью. Но только ли «чудо» необходимо для запуска воображения, и особенно творчества? Чтобы из таланта произошла магия творчества и превратилась в чудо театрального действия, необходима постоянная непрерывная работа. В небольшой анкете на тему «Воображение: что это такое?», предложенной студентам первого курса специальности «режиссёр театра кукол», особенно интересным оказался ответ, в котором содержится глубокий смысл и с точки зрения творческой личности, и с точки зрения зрителя: «Театр должен действовать на воображение, а не на нервы» (студент 1 курса режиссуры театра кукол, 2019 год, РГИСИ). Отсутствие воображения или необдуманый уход в сторону от него приводят к отрицательному результату: вместо «сотворчества», погружения в созданную актёром картину в зрителе пробуждаются отталкивающие его чувства.

1. Альтшуллер, Г. С., Вёрткин, И. М. Как стать гением. Жизненная стратегия творческой личности. – Минск: «Беларусь», 1994. – 479 с.
2. Альберт Эйнштейн: "Воображение — это реальный фактор в научном исследовании" [Электронный ресурс]. – URL:<https://philologist.livejournal.com/8670227.html> (дата обращения: 12.01.2023).
3. В профессиональной школе кукольника: сборник статей. Вып. V. - СПб., РГИСИ, 2021. – 308 с.
4. Маклаков, А. Психические процессы. Воображение. [Электронный ресурс]. – URL: <https://mir-logiki.ru/voobrazenie-v-psihologii-ego-funkcii-i-sposoby-razvitiya> (дата обращения: 12.01.2023).
5. Станиславский, К. С. Работа актёра над собой. — М.: АСТ, 2020. – 480 с.
6. Станиславский, К. Работа актёра над собой в творческом процессе воплощения / К. С. Станиславский [Электронный ресурс]. – URL: <https://mybook.ru/author/konstantin-stanislavskij/rabota-aktera-nad-soboj/> (дата обращения: 12.01.2023).

IMAGINATION AS "INTERNAL VISION SCREEN" IN THE CREATIVE PROCESS OF THE WORK OF THE ACTOR ON THE ROLE

© 2023 A. Vucenovic

Amela Vucenovic, Associate Professor of the Department

"Directing and Acting of the Puppet Theater"

E-mail: skaskamela@mail.ru

Russian State Institute of Performing Arts

St. Petersburg, Russia

The relevance of this study is due to the fact that the concept of imagination, which is much talked about in psychology, remains incomplete outside of theatrical discourse, actor's and director's understanding of this category. Imagination is not a spontaneous, automatically developing process, but an in-depth process based primarily on the intellectual capabilities of the actor through the manifestation of his analytical abilities, which are directly related to the degree of development of his imagination, which determines the professional quality of the actor. The algorithm of the work of the imagination, its phased development is investigated. Examples are given from the pedagogical experience of the author of the article on activating the imagination of students - trainings and tasks that develop figurative thinking and, as a result, acting skills. An integral part of learning is tasks for the memory of physical actions, where the subject is imaginary, and actions with it are real. The problems of interaction between the actor and the spectator in the performances of the puppet theater are touched upon: the role of imagination control in theatrical activity. Lack of imagination or thoughtless departure from it leads to a negative result: instead of "co-creation", immersion in the picture created by the actor, repulsive feelings awaken in the viewer. Imagination has a special role in theater as a "three-dimensional art".

Key words: puppet theatre, imagination, inner vision screen, agglutination, N.P. Naumova RGISI

DOI: 10.37313/2413-9645-2023-25-89-44-51

1. Al'tshuller, G. S., Vortkin, I. M. Kak stat' geniyem. Zhiznennaya strategiya tvorcheskoy lichnosti (How to become a genius. Life strategy of a creative person). – Minsk: «Belarus'», 1994. – 479 s.
2. Al'bert Eynshteyn: "Voobrazheniye — eto real'nyy faktor v nauchnom issledovanii" (Imagination is a real factor in scientific research) [Elektronnyy resurs]. – URL:<https://philologist.livejournal.com/8670227.html> (data obrashcheniya: 12.01.2023).
3. V professional'noy shkole kukol'nika: sbornik statey (In the professional school of the puppeteer: a collection of articles). Вып. V. - СПб., РГИСИ, 2021. – 308 с.
4. Maklakov, A. Psikhicheskiye protsessy. Voobrazheniye (Mental processes. Imagination). [Elektronnyy resurs]. – URL: <https://mir-logiki.ru/voobrazenie-v-psihologii-ego-funkcii-i-sposoby-razvitiya> (data obrashcheniya: 12.01.2023).
5. Stanislavskiy, K. S. Rabota aktora nad soboy (The work of an actor on himself). — М.: АСТ, 2020. – 480 с.
6. Stanislavskiy, K. Rabota aktera nad soboy v tvorcheskom protsesse voploshcheniya (An actor's work on himself in the creative process of incarnation) / K. S. Stanislavskiy [Elektronnyy resurs]. – URL: <https://mybook.ru/author/konstantin-stanislavskij/rabota-aktera-nad-soboj/> (data obrashcheniya: 12.01.2023).