

УЛЛА ДАРТИН

Театрик художника

АРТ-ПОСОБИЕ ДЛЯ ТВОРЦОВ

Улла Дартин

**Театрик художника. Арт-
пособие для творцов**

«Издательские решения»

Дартин У.

Театрик художника. Арт-пособие для творцов / У. Дартин —
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-988220-2

Это книжка-вдохновитель. Художник-кукольник Улла Дартин расскажет о своём авторском методе создания уникального творческого уютного пространства — камерного театра кукол. Мысли из творческого дневника и иллюстрации из скетчбука художницы послужили материалом к созданию этого арт-учебника.

ISBN 978-5-44-988220-2

© Дартин У.
© Издательские решения

Содержание

Введение	6
ГЛАВА 1. ИДЕЯ. КАК ВЫБРАТЬ ТЕКСТ. «Будьте как дети»	7
1.1. Как работать с текстом	8
ГЛАВА 2. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СПЕКТАКЛЯ	9
2.1. Куклы	9
Конец ознакомительного фрагмента.	10

Театрик художника Арт-пособие для творцов

Улла Дартин

© Улла Дартин, 2020

ISBN 978-5-4498-8220-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Как просто быть творцом. Вдохновляющее пошаговое пособие для самостоятельных художников, мечтающих создать свой интерактивный предметный уникальный театр кукол.

Театр художника – это пространство, где нарисовать можно всё. Даже мысли и чувства.

Введение

Для кого предназначена эта книга.

Прежде всего для свободных творцов художественной реальности. Но творцов со стратегией. Назовем их условно – ТСС.

Этот текст полностью основан на личном опыте. Можно сказать, это своеобразная вытяжка из рабочего дневника. Когда я решила на создание своего собственного авторского театра, у меня не было ни малейшего представления о том, возможно ли это осуществить в одиночестве. Пришлось действовать по наитию, методом проб и ошибок, и постепенно я с удивлением обнаружила, что всё начало формироваться в некую систему. Мне хотелось синтезировать живопись, скульптуру и театр в одно. И сделать это так, чтобы только я одна решала, как всё должно работать. Оказывается, так тоже можно! В этой книге я постаралась структурировать общие рекомендации, и сопровождала их своими рисунками. Которые, кстати, тоже были не просто так, а помогали находить те или иные решения. Надеюсь, книжка вдохновит читателей на их собственные творческие импульсы и будет интересна как опытным художникам, так и тем, кто только становится еще на этот увлекательный путь.

Существует устойчивый стереотип, будто бы художник просто обязан быть эдаким легкомысленным карлсоном, спонтанно летающим на пропеллере своего вдохновения. И это правило работает. Но вы становитесь настоящим мастером, когда при *кажущейся легкости* у вас еще и есть Вдохновительный План. Этот план станет основой для свободного полета. Эта стратегия позволит вам плавно парить в эмпиреях искусства и мягко приземляться на уверенную почву реальности. Четко осознавать направление, не разбиваться о препятствия и соблюдать равновесие. Всегда, даже при не очень благоприятных атмосферных условиях. Итак, включаем кнопку, и полетели. Легко...

ГЛАВА 1. ИДЕЯ. КАК ВЫБРАТЬ ТЕКСТ. «Будьте как дети»

Лично я, как создатель авторского театра кукол, настаиваю на том, чтобы именно Идея являлась самым вдохновляющим фактором. Нет смысла работать с материалом скучным, неинтересным. Это должен быть близкий вам по духу многоуровневый текст, который вы сами хотите разгадать в процессе. При том что детям вы его будете раскрывать на детском уровне, но сами для себя будете получать свои инсайты, свои озарения, и этот внутренний ваш посыл будет давать спектаклю то особое метафизическое звучание, которое и превращает детский спектакль в произведение искусства. Конечно, режиссеры государственных театров вынуждены работать в рамках задаваемой программы, но и в этих строгих пределах есть где художнику проявить свой независимый дух. У частных театров выбор просто бесконечный. Самое главное – чувствовать интерес к материалу. Как же сохранить свежесть восприятия произведения, чтобы не выдохнуться на пол-пути и не утратить пассионарность?

Принцип «будьте как дети». Есть один универсальный, и на мой взгляд, очень хороший метод выбора идеи. Выбирайте те произведения, которые вы любили в детстве, и адаптируйте их под пьесу. Таким образом вы постоянно будете сами возвращаться в то детское восторженное состояние, и в то же время будете чувствовать, как удержать внимание маленького зрителя. Вот в каком возрасте вы были тогда, на тот возраст и ориентируйтесь. Представляйте себе именно эту возрастную группу вашей целевой аудитории.

Если еще нет такой пьесы, напишите её сами. По мотивам той сказки, которую вы любили. В этом случае вам очень легко будет представлять себе героев, то как они выглядят, мотивы их поведения.

1.1. Как работать с текстом

На сегодняшний день существует множество сложностей по реализации того или иного произведения на сцене, и эти препятствия связаны так или иначе с авторским правом. Для того чтобы избежать в последующем юридических или этических проблем, лучше с самого начала предусмотреть их. Я предлагаю не пользоваться чужими идеями, а самим придумать текст, но не на пустом месте, а вдохновившись уже существующим. Ведь и Шекспир когда-то взял за основу своих пьес кельтские легенды. Поэтому, внимание!!! Берем за основу только сюжет, и только самую базовую линию. Все остальное придумываем сами!

Основным и главным принципом драматургии является конфликт. Конфликт может быть как внешним, так и внутренним, психологическим. В детских пьесах это, как правило, положительный герой – протагонист, и отрицательный герой, соответственно, антагонист. Попутно могут возникать второстепенные герои, помогающие (или мешающие) главному герою. У героя всегда есть сверхзадача, высокая цель, сквозное действие, которое подспудно должно прочитываться в действиях героя. То, ради чего осуществляется «борьба» или те мотивы, по которым действует (или бездействует) тот или иной персонаж.

ГЛАВА 2. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СПЕКТАКЛЯ

2.1. Куклы

И вот, текст у вас уже есть, это будет основа. Теперь надо подумать над куклами. Они станут лицом спектакля. Желательно, чтобы в одном спектакле куклы были одного типа:

- марионетки на нитях
- планшетные марионетки
- тростевые марионетки
- перчаточные куклы

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.