

Κατασκευή και Εμφύχωση
στο κουκλοθέατρο

Κατασκευή

Γιατί θέλω να κατασκευάσω μια κούκλα;

Τι θέλω να παριστάνει η κούκλα

Πως θα το πραγματοποιήσω...

Έτσι ώστε να επιλέξω τη σωστή τεχνική
και το κατάλληλο υλικό

Εμφύχωση

ΣΕΝΑΡΙΟ

Ή σε μια ιδέα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΤΗΣ ΚΟΥΚΛΑΣ

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΚΑΝΕΙ....

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

μιας κούκλας εξαρτάται από τη συνολική σκηνοθετική ματιά της παράστασης

ΤΕΧΝΙΚΗ

ως προς τον τρόπο χειρισμού της κούκλας

Γνωστές: κούκλα γάντι, μαριονέτα με νήματα, μαρότ ή γιαβάκα, μάπετ.....κλπ

Άγνωστες:

που έχουν τις ρίζες τους στις παραδόσεις των λαών

.....ή

Παραδοσιακές τεχνικές: (Bunraku, Kuruma Ningyo, wayang golek, marionnette a clavier, marionnette a la planchette

Σύγχρονες τεχνικές: θέατρο των αντικειμένων, μαύρο θέατρο κλπ

Μετασηματισμοί των παραδοσιακών τεχνικών

ΥΛΙΚΟ

τα υλικά εξελίσσονται, δεν υπάρχουν καλά ή καλύτερα.

Γνώση των υλικών: αφρολέξ, φελιζόλ, latex, Papier-mâché, ξύλο.....

Των εργαλείων και της αγοράς

Εξέλιξη των υλικών

Παραδοσιακές τεχνικές

Ιερατικό θέατρο

Θαυμαστό, φανταστικό

Θέματα τραγικά

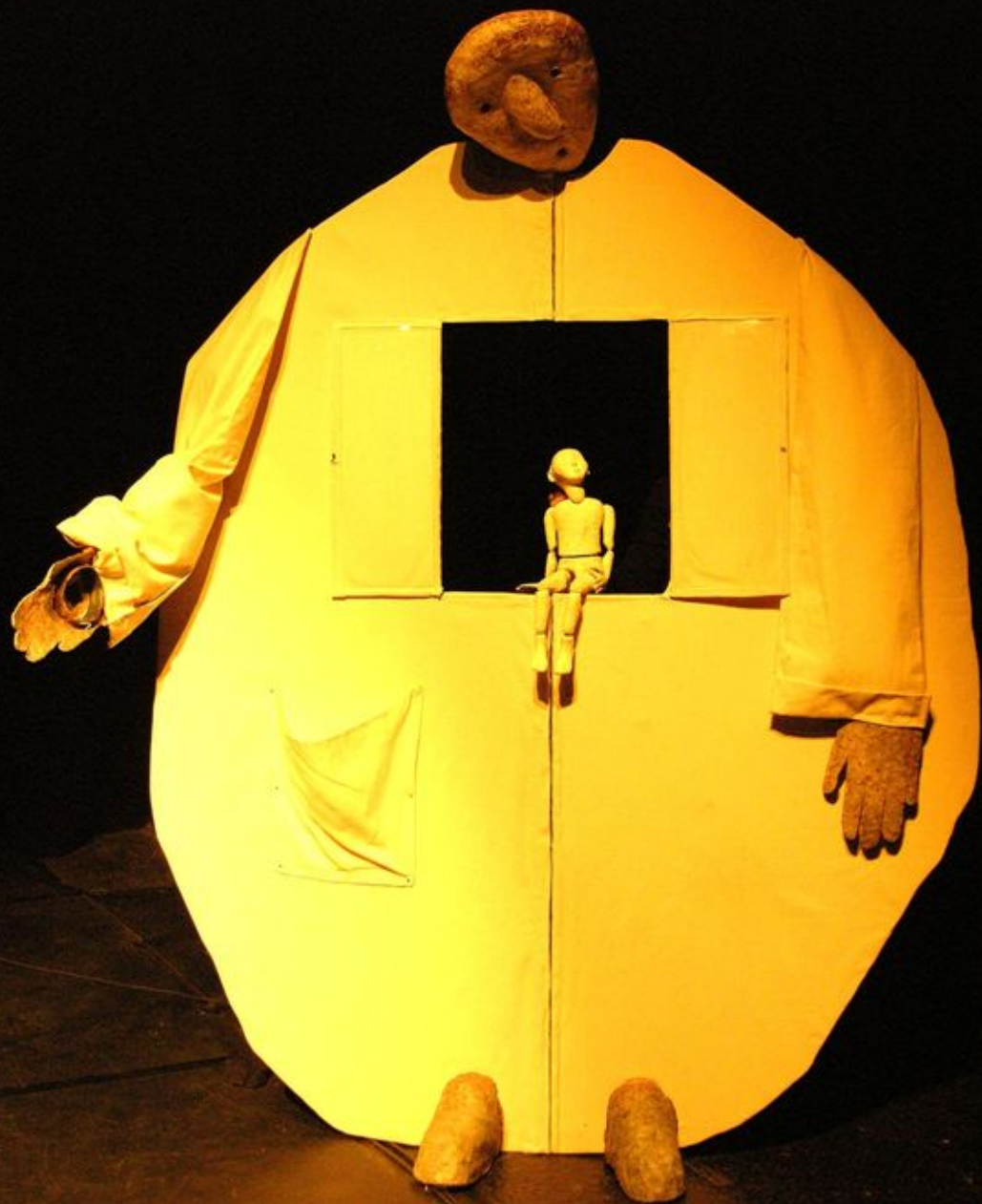
Ινδία: Μαχαμπαράτα, Ραμαγιάνα,
Οι μεγάλες Πουράνες.

Ιαπωνία: Σαμουράι, Χαγκακούρε

Κοσμικό θέατρο

Σάτιρα, χιούμορ,

Θέματα γκροτέσκο

κατασκευάζουμε μια κούκλα

Με αφορμή: ένα σενάριο/ μύθο /θεατρικό κείμενο.

Αν όχι: έχουμε στο νου μας τι θέλουμε να κατασκευάσουμε

Η ανάλυση της προσωπικότητας επηρεάζει
τόσο τη μορφή της όσο τον τρόπο της κατασκευής
της

Όταν κατασκευάζουμε μια κούκλα,
στη μορφή της προβάλλει κάποια στοιχεία
του χαρακτήρα της προσωπικότητάς της

Υλικό: αφρολέξ

Η εμφύχωση της κούκλας

Έχει να κάνει:

- με την τεχνική της κίνησης της: με ποιό τρόπο μεταφέρουμε την κίνηση.
- Με το ζωντάνεμα του ρόλου της

Η καλή εμφύχωση μιας κούκλας είναι ο συνδυασμός της κίνησης του ρυθμού και του συναισθήματος προβάλλονται ταυτόχρονα και δίνουν την αίσθηση του ζωντανού, όσο κι αν αυτό είναι μια σύμβαση για τον θεατή.

Οι κούκλες είναι πολύ συχνά ανθρωπόμορφες αναγνωρίσιμες από τη μορφή τους

Διευκολύνει ;;

Έχει διαφορά από ένα αντικείμενο σε μεταφορά;;

Πχ. Μια κατσαρόλα στο ρόλο της κοκκινοσκουφίτσας

Στοιχεία εμφύχωσης

μας κάνουν να αντιληφθούμε ότι η άψυχη κούκλα/αντικείμενο ή φιγούρα είναι ζωντανή

Η αναπνοή(η αναπνοή μας να γίνει η αναπνοή της κούκλας μας)

Η πρόθεση της κίνησης

Η φυσική κίνηση του αντικειμένου ή της κούκλας/μια κίνηση ανεξάρτητη από τη πρόθεση του κουκλοπαίκτη.

Η κούκλα θα πρέπει να βρει την αυθεντική της κίνηση.

- Όταν παίρνω στο χέρι μου μια κούκλα
- Θα την Παρατηρήσω:

Μια πρώτη εξερεύνηση αναγνώριση

Την κρεμάω να δω το βάρος της/ και να το νιώσω

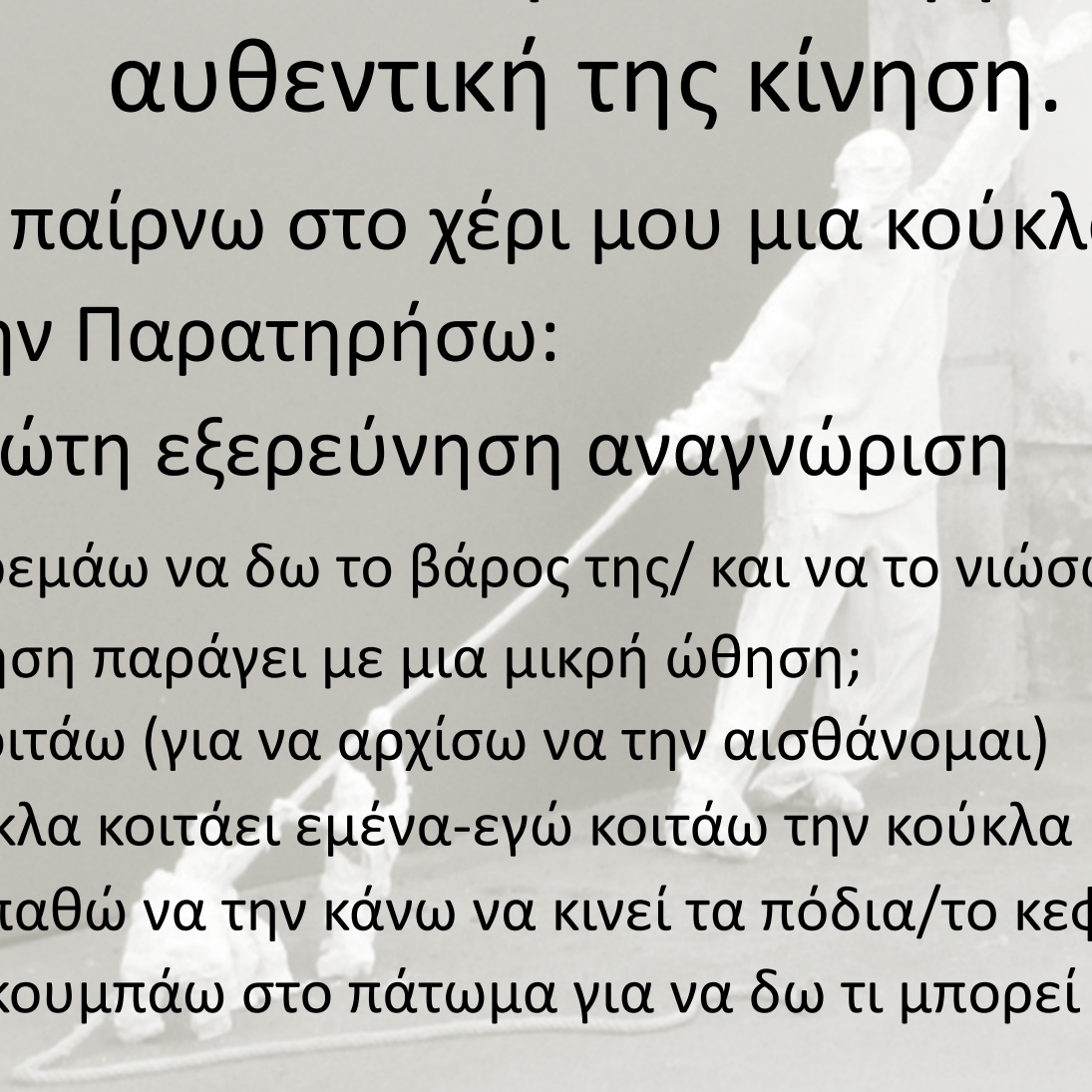
Τι κίνηση παράγει με μια μικρή ώθηση;

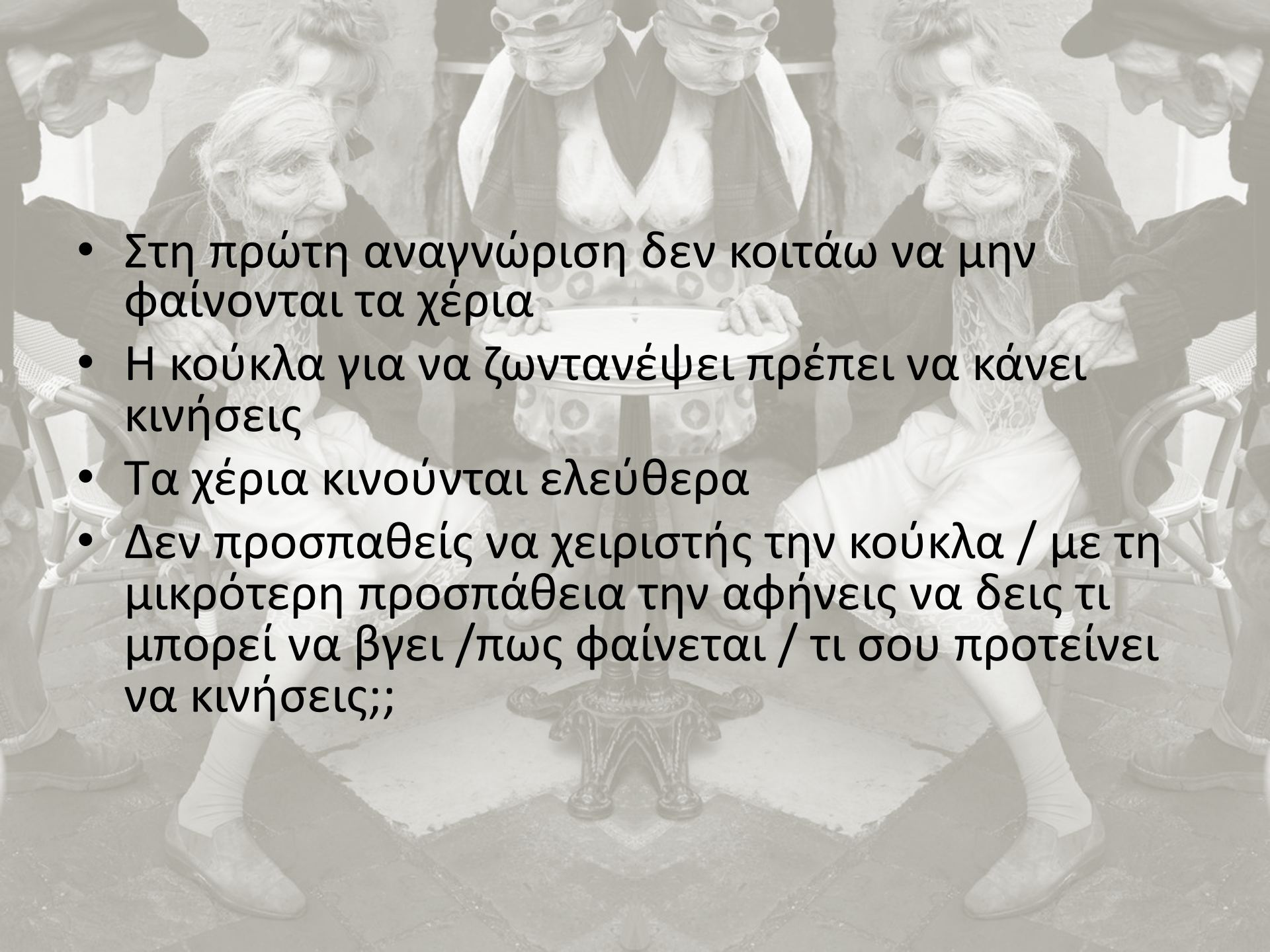
Την κοιτάω (για να αρχίσω να την αισθάνομαι)

Η κούκλα κοιτάει εμένα-εγώ κοιτάω την κούκλα

Προσπαθώ να την κάνω να κινεί τα πόδια/το κεφάλι

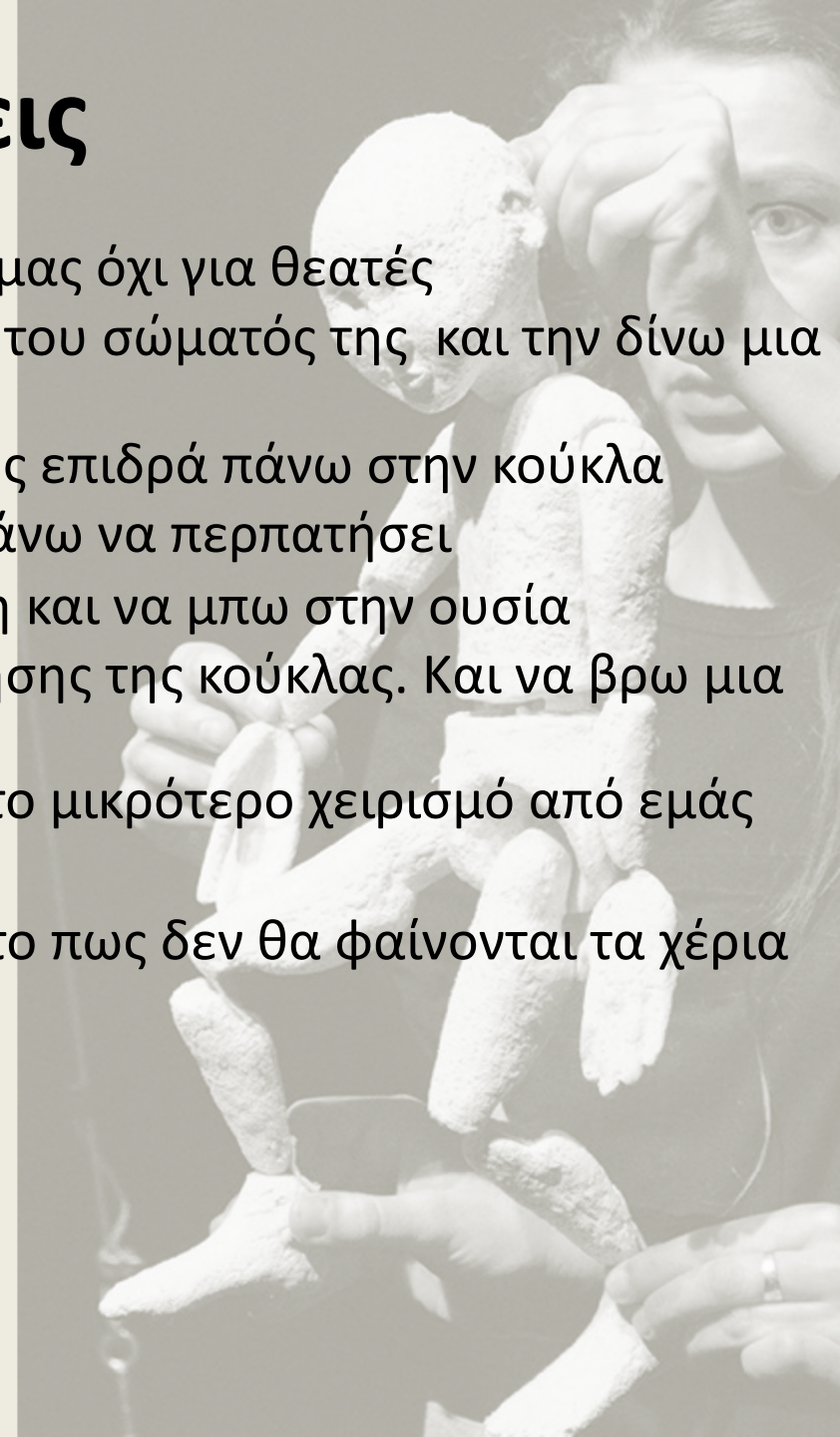
Την ακουμπάω στο πάτωμα για να δω τι μπορεί να κάνει;

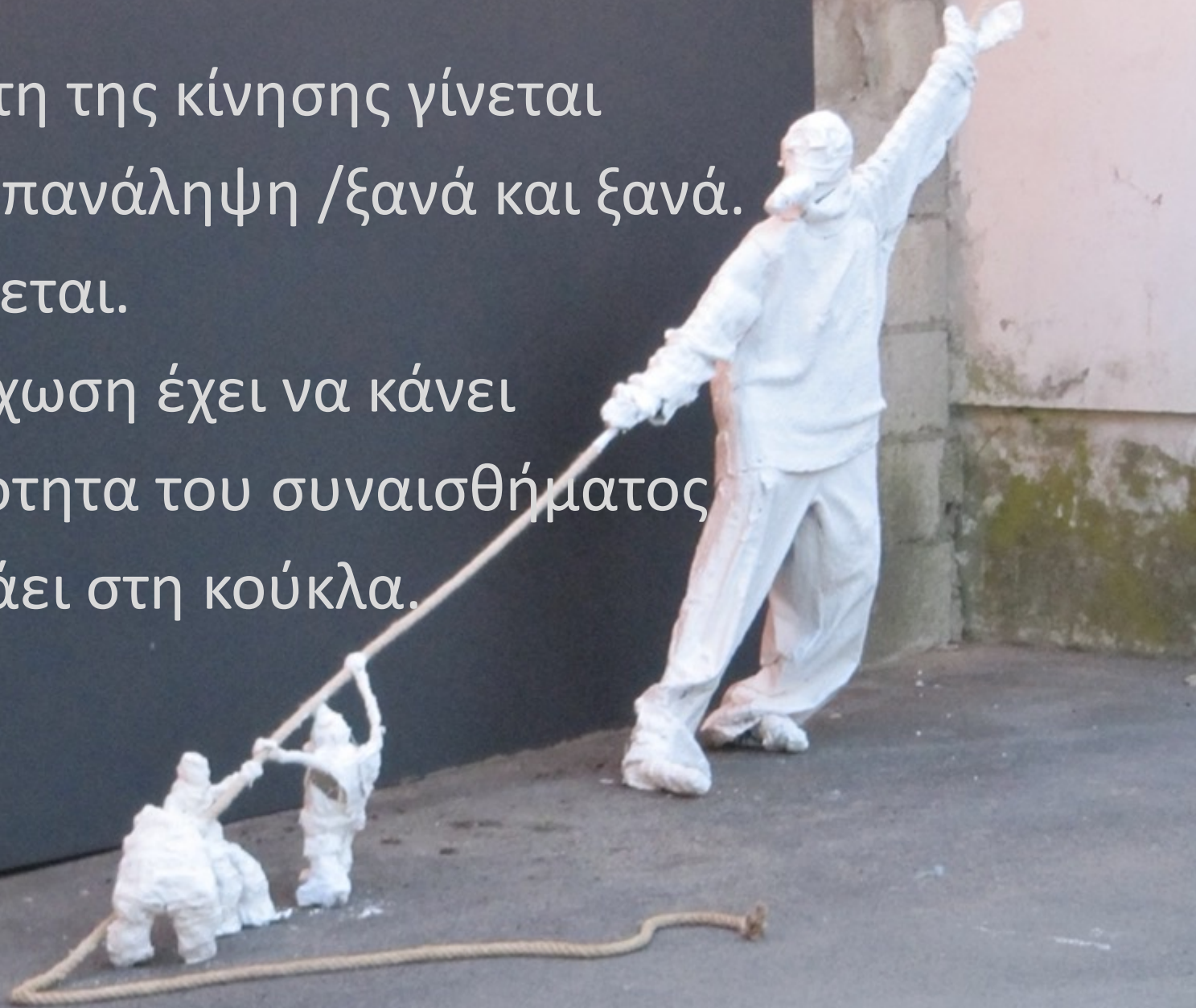
-
- Στη πρώτη αναγνώριση δεν κοιτάω να μην φαίνονται τα χέρια
 - Η κούκλα για να ζωντανέψει πρέπει να κάνει κινήσεις
 - Τα χέρια κινούνται ελεύθερα
 - Δεν προσπαθείς να χειριστής την κούκλα / με τη μικρότερη προσπάθεια την αφήνεις να δεις τι μπορεί να βγει / πως φαίνεται / τι σου προτείνει να κινήσεις;;

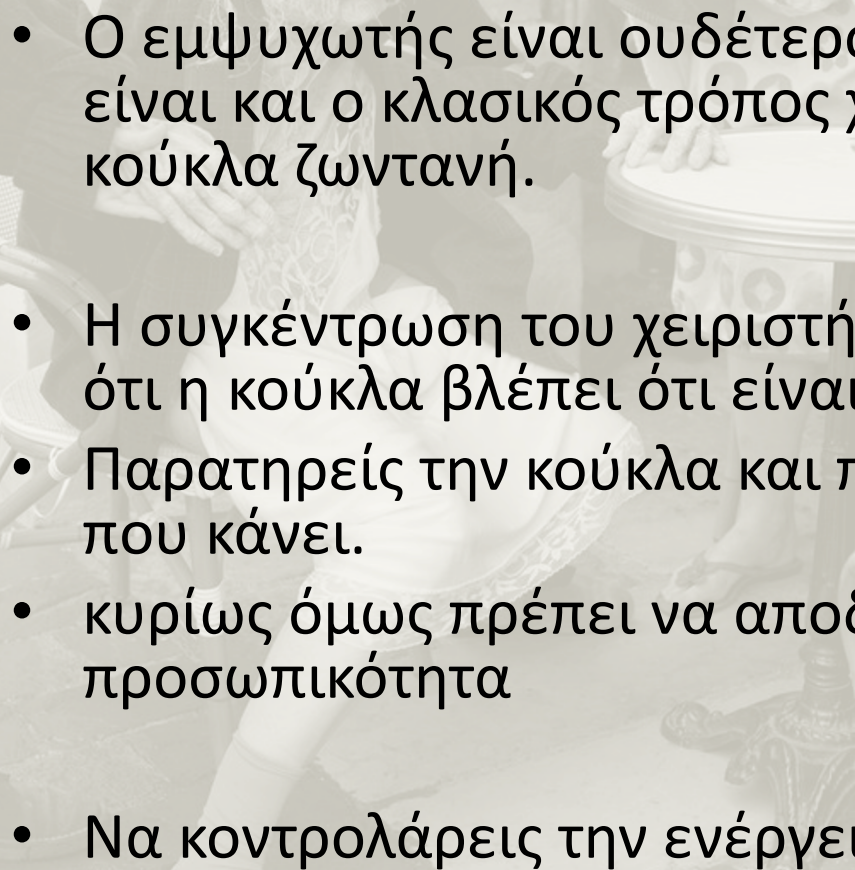
Ασκήσεις

- Ελεύθερη εξερεύνηση για τον εαυτό μας όχι για θεατές
- Την κρατάω από ασυνήθιστα σημεία του σώματός της και την δίνω μια μικρή ώθηση
- Παρατηρώ πως η δύναμη της κίνησης επιδρά πάνω στην κούκλα
- Να βρω πως περπατάει/ όχι να την κάνω να περπατήσει
- Προσπαθώ να φύγω από τη σύμβαση και να μπω στην ουσία
- Να ξεφύγω από «σωστό» τρόπο κίνησης της κούκλας. Και να βρω μια ποικιλία κινήσεων
- Ψάχνουμε να βρούμε την κίνηση με το μικρότερο χειρισμό από εμάς
- Το δάπεδο σαν ένας άλλος χειριστής
- Πρώτα βρίσκεις την κίνηση και μετά το πως δεν θα φαίνονται τα χέρια

- Η μελέτη της κίνησης γίνεται
- με την επανάληψη /ξανά και ξανά.
 - Μαθαίνεται.
 - Η εμπύχωση έχει να κάνει με τη ποιότητα του συναισθήματος που περνάει στη κούκλα.

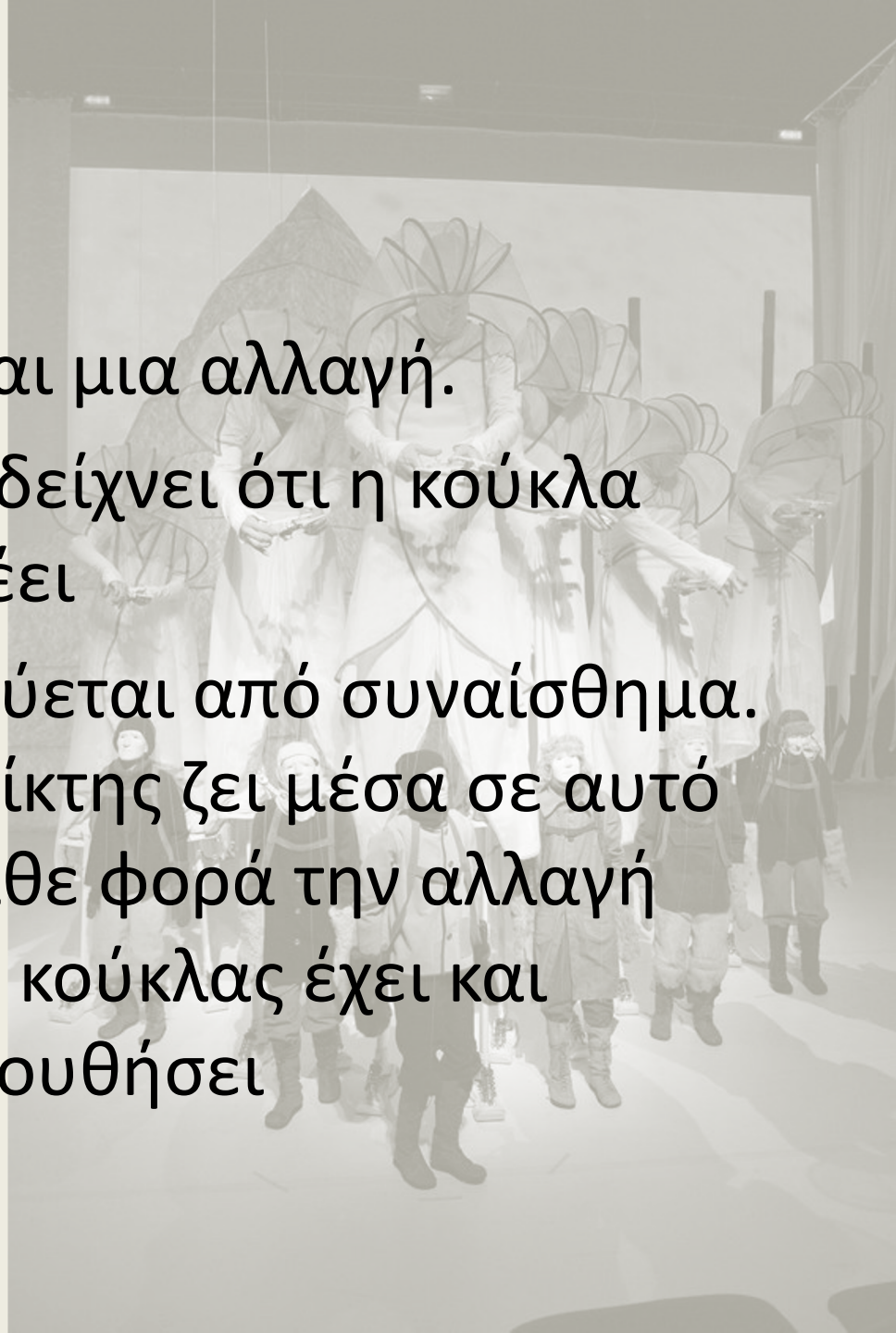

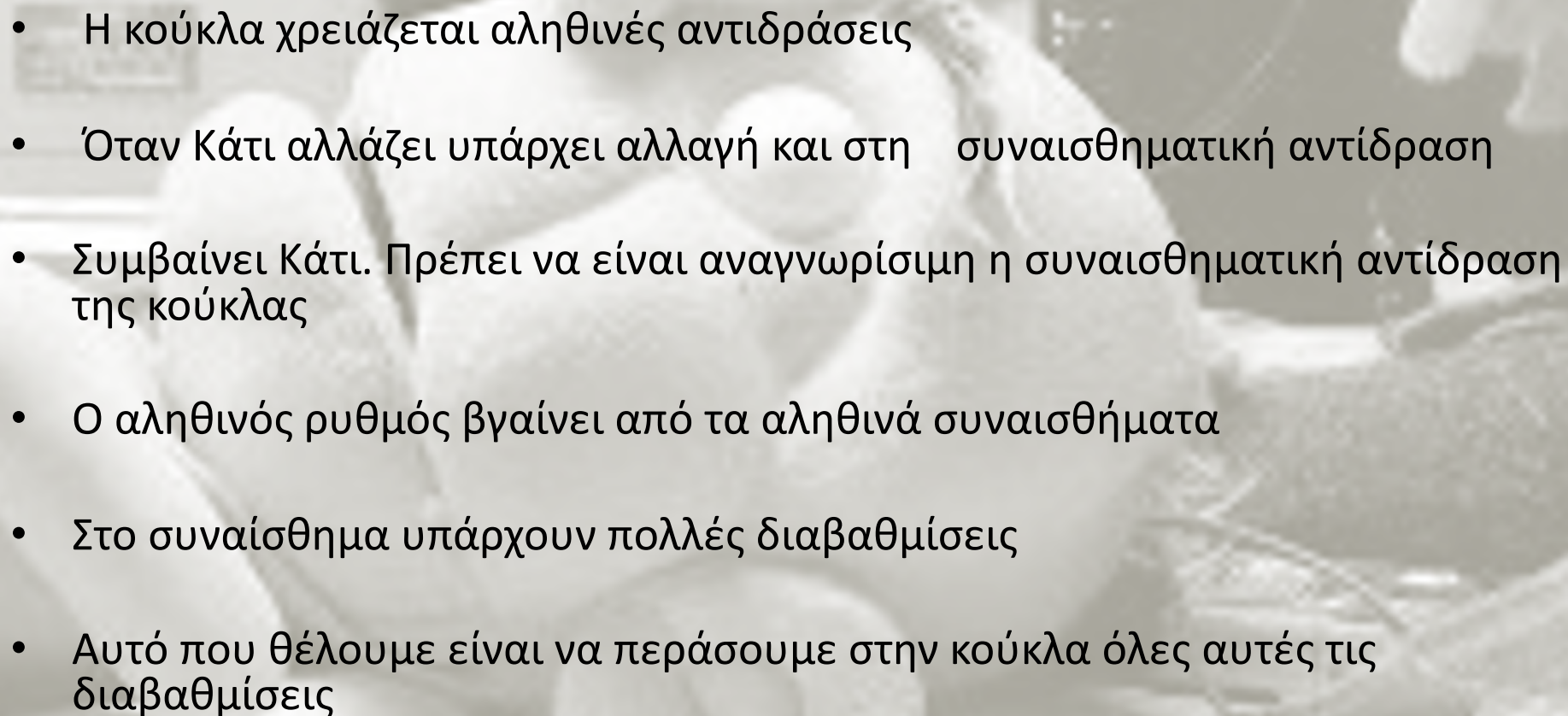
-
- Ο εμπυχωτής είναι ουδέτερος πίσω από τη κούκλα/ αυτός είναι και ο κλασικός τρόπος χειρισμού, για να φανεί η κούκλα ζωντανή.
 - Η συγκέντρωση του χειριστή κουκλοπαίκτη/ να πιστεύει ότι η κούκλα βλέπει ότι είναι ένα αλλά ταυτόχρονα δύο.
 - Παρατηρείς την κούκλα και παίρνεις ευχαρίστηση με αυτό που κάνει.
 - κυρίως όμως πρέπει να αποδεχτείς τη κούκλα ως προσωπικότητα
 - Να κοντρολάρεις την ενέργεια που περνάει στη κούκλα

Ο ρυθμός

- Το ρυθμό που έχουμε μέσα μας δεν τον αναπαράγουμε στο δικό μας σώμα. Είμαστε παρατηρητές
- Πρέπει να τον προβάλλουμε
- Δεν είναι ακριβώς ο δικός μας ρυθμός θα πρέπει να μετασχηματισθεί στο προσωπικό ρυθμό της κούκλας

- Η Κάθε κίνηση είναι και μια αλλαγή.
Η κάθε μικρή κίνηση δείχνει ότι η κούκλα είναι ζωντανή αναπνέει
- Η Κάθε πράξη συνοδεύεται από συναίσθημα.
Ο χειριστής κουκλοπαίκτης ζει μέσα σε αυτό και συνειδητοποιεί κάθε φορά την αλλαγή
Έτσι η κάθε πράξη της κούκλας έχει και επόμενη που θα ακολουθήσει

-
- Η κούκλα χρειάζεται αληθινές αντιδράσεις
 - Όταν Κάτι αλλάζει υπάρχει αλλαγή και στη συναισθηματική αντίδραση
 - Συμβαίνει Κάτι. Πρέπει να είναι αναγνωρίσιμη η συναισθηματική αντίδραση της κούκλας
 - Ο αληθινός ρυθμός βγαίνει από τα αληθινά συναισθήματα
 - Στο συναίσθημα υπάρχουν πολλές διαβαθμίσεις
 - Αυτό που θέλουμε είναι να περάσουμε στην κούκλα όλες αυτές τις διαβαθμίσεις

Ασκήσεις

- Προσπαθήστε να βρείτε κι άλλες διαβαθμίσεις : (στη χαρά, στο φόβο, θυμό, λύπη, ελπίδα, δυστυχία κλπ)
- Χαρά
- Ενθουσιώδης χαρά
- φωνακλάδικη χαρά

