LUTKARSTVO I SCENSKA KULTURA

O kazalištu; Kazalište kao vrsta umjetnosti

Kazalište je vrsta umjetnosti koja u sebe uključuje sve ostale umjetnosti.

Dramske umjetnosti su prikazivačke umjetnosti, one **PRIKAZUJU**, a ne prepričavaju priče.

Kazalište je jedina umjetnost u kojoj zamišljeni svijet **oživljava** pred svojom publikom „sada i ovdje“.

U kazalištu publika **može** **dobiti**: zabavu, društvenu kritiku, promišljanje, učenje, tumačenje svijeta, osobno unutrašnje putovanje, osjećaj pripadnosti pojedinoj grupi (onima koji idu u kazalište) i sigurno još mnogo toga.

Kako gledamo predstavu

PREDSTAVA- posrednik u komunikaciji između glumaca (autora) i gledatelja

Tijekom izvođenja predstave autor i glumci preko scenskog događaja komuniciraju s publikom. Ta je komunikacija samo na prvi pogled jednosmjerna, ali u stvarnosti i ponašanje gledatelja utječe na način izvođenja predstave.

Kazalište je KOMLICIRANI SUSTAV ZNAKOVA: riječ (tekst), pokret, scenografija, rekviziti, svijetlo, kostimi, glazba i efekti, raspored glumaca na sceni, itd…

ZNAKOVI:

* POLIFONI (istovremeno ih je mnogo prisutno)
* Mogu biti jednostavniji ili složeniji za tumačenje: jednoznačni, dvoznačni ili višeznačni
* Hijerarhizirani su
* Redatelj vodi pogled gledatelja-poput filmskog kadriranja

SCENOGRAFIJA:

1. **Realistična-** identični predmeti ili vrlo visoka sličnost, može biti i kod bajke, znači nestvarni, čarobni svijet ali vrlo realistično prikazan- ona traži jednostavno prepoznavanje gledatelja
2. **Scenografija koju prepoznajemo, ali njena sličnost nije visoka**-prepoznavanje nije automatsko već traži promišljanje
3. **Nepotpuna scenografija**-ili situacija u kojoj se znak pojavljuje umjesto predmeta, može biti jednostavnija(kućica se pojavljuje samo kao vrata, a mi zamišljamo ostalo) i složenija (ljestve kao rekvizit kojim se prenamjenjuje i iskorištava na različite načine kroz predstavu- zatvor, brod, …)
4. **Scenografija koja traži našu interpretaciju**- kada predmet ili ono što vidimo na pozornici nije samo oznaka mjesta radnje nego ima i simbolički potencijal.

ANALIZA PREDSTAVE

1. Dojam (kakav je bio moj doživljaj predstave?)
2. Analiza po elementima (tekst, likovnost, glazba i efekti, gluma,…)
3. Interpretacija (pronalaženje smisla predstave je odgovornost publike, ona ima pravo i odgovornost shvatiti predstavu na svoj način kojim je sukladan s njenim iskustvom i razmišljanjem)

Svaka priča/predstava je poruka.

Kazalište lutaka

Iste priče- mogućnost različitih izvedbi; ovisno o likovnoj ideji autora likovi su različiti

S obzirom da nema mimike lica lutke imaju fiksiran izraz lica koji govori najvažnije o liku.

Danas poželjna stilizacija lutaka- Crven**ladica.**

Važne karakteristike kazališta lutaka:

* Igraju lutke, ne ljudi.
* Lutke su izrađene tako da što jasnije prenesu ideju predstave.
* Oživljava ih lutkar/glumac animator.
* Današnje lutkarstvo preferira POETSKU METAFORU LUTKE- naglašene pojedine karakteristike lutke, ne realistično, uvijek je simbol (svaka lutka ima simboličku vrijednost).

Lutka je proizvod čovjekove volje i namjere, on je kontrolira i u procesu stvaranja i u procesu animiranja. Oživljava je glumac-animator, u suvremenim predstavama animator se vidi često kako se poigrava u odnosu animatora i lutke.

TIPOVI LUTAKA (prema Liviji Kroflin):

1. LUTKA NA RUCI- ginjoli, zijevalice, lutke na prstima i ruke kao lutke (sve se animiraju rukama)
2. ŠTAPNE LUTKE- na jednom štapu ili na nekoliko štapova (jednostavne) ili javajka (složenije-okreću glavu, pomiču ruke); animira ih se odozdo
3. MARIONETE- lutka na štapu (ili žici); upravlja se njima odozgo kontrolnikom; najčešće jedan glumac animira jednu marionetu zbog svoje kompleksnosti
4. KAZALIŠTE SJENA- nikada ne vidimo lutke, samo njihove sjene. Mogu se oblikovati lutkama, dijelovima tijela ili cijelim tijelom. Tajnovito je, profinjeno i poetično, mistično, metaforično, najlakše je njime predočiti nadnaravno.
5. LUTKE NA PODLOZI/STOLU- animiraju se odostraga, na podlozi ili stolu. Primjer tradicionalna japanska „Bunraku tehnika“. Animatore vidimo u predstavi, nisu sakriveni paravanom. To su najčešće lutkarske predstave.
6. KAZALIŠTE PREDMETA- predstava „Crvenladica“
7. CRNO KAZALIŠTE- noviji tip predstave(druga polovica 20.stoljeća, Češka). Treba suvremenu tehnologiju-struju i posebne reflektore koji daju oštru, preciznu granicu osvjetljenoga. Koristi i crno svijetlo, odn, ultraljubičasto. Osvjetljeno je samo ono što je u prvom planu, odn. ono što želimo da se vidi, a animatori su u tami, nevidljivi.

Kazalište za djecu

Kod kazališta za odrasle se uvažavaju preferencije osobe (tragedija, komedija, građanska drama, pastorala,…) dok se kod kazališnih predstava za djecu predstave dijele po dobi sve djece. Ne obraća se pozornost preferencijama pojedinog djeteta.

Predstave se rade ne samo za djecu, već i za odrasle koji tu predstavu biraju(roditelji, učitelji, odgojitelji,…)-**dvostruki krug publike**. To je jedan od razloga zbog kojeg su najčešće poznate priče i lektirni naslovi, bolje prolaze poznate i poučne priče, bez neprikladnih tema i to oblikuje repertoar naših kazališta.

DJECA SU JEDINA PUBLIKA KOJA NE BIRA SAMA PREDSTAVE KOJE ĆE GLEDATI.

Popis ciljeva za kazalište(Nellie McCaslin):

1. Da bude vrijedna i prikladna zabava
2. Da obrazuje i odgaja
3. Da poriče osobni i društveni rast kroz susret s dramskom umjetnošću

Temeljne vrijednosti(Moses Goldberg):

1. Estetska- kada je emocionaalno stimulativna, zabava se događa kroz sudjelovanje u činu stvaranja sad i ovdje
2. Psihološka-pokažujhe stvarne probleme s kojima se djeca susreću u odrasaztanju, tze pokazuje da ih i drugi imaju sugerirajuće moguće načine rješavanja problema
3. Pedagoška-kroz indirtektno poučavanje

Kad djeca idu u kazalište možemo se nadati ili očekivati da će se zabaviti, da će im nešto postati jasnije, da će nešto naučiti i /ili biti inspirirana.

3 aspekta vrijednosti dječje predstave:

POUČNOST-ESTETSKA VRIJEDNOST-ZABAVA

U prošlosti najveći naglasak na **poučnosti**(oplemenjivanje osjećaja, emocionalni rast, primjer: „Dobar i čist dom je baš po mom“), danas se sve više naglašava **estetska vrijednost**: UMJETNIČKA VRIJEDNOST PREDSTAVE-snažan dojam, vješto i s pažnjom napravljena, inovativan stil, povezanost vještina, fokusiranje drugačije od uobičajenoga, odnos prema stvarnosti, odsustvo korisnoga. Estetski doživljaj-kombinacija kognitivnog, osjetilnog i emocionalnog odgovara na neki predmet ili objekt. **Zabava**- komercijalne predstave, one koje se lako i brzo prodaju.

Dječja predstava=najčešće kombinacija ta tri aspekta.

Priča u kazalištu za djecu

Događaji koji okružuju likove imaju više smisla, uređeni su, imaju logiku, za razliku od stvarnog svijeta.

Priča je niz međusobno povezanih događaja. Jedan događaj uzrokuje drugi ili utječe na onaj koji dolazi iza njega. Priča ne prikazuje svijet već gradi model svijeta. Primjeri modela svijeta koje priča gradi:

1. Potraga za blagom/ put u svijet
2. Ljubavna priča
3. Lik popravlja svijet/istjeruje pravdu

=sve što u njima vidimo dovodimo u veza sa stvarnošću koju poznajemo

Priča lako prenosi smisao jer uređuje događaje koje gledamo tako da razumijemo njihovu povezanost

Smisao priče pronalazimo tražeći logičke povezanosti.

Uvjerljive/neuvjerljive priče(sapunice)

Neuvjerljivost ne mijenjati za fantastične, izmišljene priče!

DRAMSKA PRIČA-

* svedena na bitno
* tražimo uzročno-posljedične veze(ako da-onda)
* ako da, zašto da- kako to uspijeva
* ako ne, zašto ne. Zašto ne uspijeva?
* Koja ponašanja možemo shvatiti kao tipična, pa iz njih izvesti pravila?

Primjer uzročno-posljedične veze:

* „Ako radiš kao mrav, imat ćeš dosta hrane- ostat ćeš živ“
* „Ako radiš kao cvrčak, nećeš imati hrane-umrijet ćeš od gladi.“
* „Ako nemaš hrane, drugi ti neće pomoći- umrijet ćeš od gladi.“
* „Ako marljivo radiš, preživjet ćeš“

Smisao priče:

1. **Jednostavniji**: didaktičke predstave, iznimno poučne predstave (Cvrčak i mrav), odn. svaka basna
2. **Složeniji**: „Crvenkapica“-opomena: „Ako ne slušaš mamu naći ćeš se licem u lice s vukom“ i poticaj: „Pokušaj ići svojim putem jer sve ipak dobro završi.“

Kako djeca gledaju predstavu

* Djeca imaju pravo i odgovornost na svoje tumačenje, pozvati ih da budu maštoviti tumači predstave
* Konkretni su, obraćaju pažnju samo na ono što je prisutno na pozornici
* Više pažnje pridodaju učinjenome na sceni, nego onom rečenom.
* Pozitivno je da kroz nju spoznaju perspektivu druge osobe (prevladavanje dječjeg egoizma, od 8. godine djeteta)
* Predstava treba biti odgovarajuća, ne prejednostavna, niti prekomplicirana
* Djeca spajaju likove sa poznatim osobama
* Djeca se mogu identificirati sa likovima ako prepozna zajedničke osobine, posebice fizičke, tada postoji mogućnost preuzimanja lika kao modela, odn. preuzima ponašanje lika
* Djeca jako dobro prihvaćaju i razumijevaju stiliziranu scenografiju (nasuprot realističnoj)

Kazalište sjena – u njemu lutke nikada ne vidimo, samo njihove sjene

* Može se raditi na dva načina (sjene)
  + 1. Način – lutkama
  + 2 način dijelovi tjela (može I cijelo tijelo)
* Sjene mogu prikazivati ljudsko tijelo, predmete ili životinje

Prikaz sjena na zidu – najstarija razbibriga na svijetu (vjv starija I od kazališta)

* Profinjeno,poetično, tajnovito,

Lako se povezuje s mističnošću – lakše je predočiti iluziju i mistično, snove, noćne more, halucinacije, duhove

Funkcionira tako da se obrisi ljudi, predmeta, prikazuju na paravanu koji mora biti načinjen od nečeg poluprozirmog – obično je to tanko platno ili masni ili paus papir

Publika sjedi s druge strane paravana i vidi samo ekran na kojem se proiciraju sjene, iza ekrana je izvor svjetla

Izvor svjetla može se postaviti udaljeno od paravana – paziti da se ne oslikavaju sjene animatora

Može se postaviti uz sam paravan, a i može biti dnevno svjetlo (ispred prozora)

Lutke su u pravilu plošne – da bi njihova sjena uvijek izgledala isto

Lica su tipično izrezana iz profila -lakše prepoznajemo i pamtimo likove

Tradicionalno su se lutke izrađivale od kože koja se tanjila pa izrezivala, bušile su se rupice i možda bojala

Slika kineska lutka

Slika turska lutka Karađoz(pančo, petrica kerempuh)

Lutke mogu biti neprozrne – sjena crna ; donekle prozirne koje se mogu obijati – obojana sjena

Danas se lutke rad eod papira I kartona, pleksiglasa

Efekti se mogu postizati svjetlom, svjetlo se moze obojati radi dojma ili vise svjetala koristiti (moderno. – reflektori)

Drevno- svjetlo uljanih lampi – plamen lampe titrao – sjene kao da su zive

Stolne lutke – lutke na podlozi – animatorima potrebna neka podloga (stol)

Jedine lutke koje imaju cijelo tijelo I animiraju se odostaraga ili sastrane

Bunraku lutke -tradicionalna japanska bunrako tehnika

Komplicirano

Detaljno se može animirati, otvara oci, usta, pokrecu ruke

Svim lutkama na podlozi zajednicko – vidimo animatore (obuceni su u crno da se sto manje vidi) koji se ubacuju u igru s lutkom

Npr macak u cizmama nalazi se pred protivnikom kojeg ne može pobijediti, animator oblaci kostim identican mackovom te tako postaje njegov alter ego

Crno kazalište

Moderna lutkarska tehnika (češka 60-tih)

Potrebna suvremena tehnologija (razlika naspram drugih) – struja, reflektori za osvjetljavanje

CRNO SVJETLO – ultraljubičasto svjetlo koje ne osvjetljava puno toga, ali ističe predmete nekih boja, nor predmete bijelih boja I florescentne boje

Osnovna ideja – glumci se obuku u crno, pozadina je crna, sve je crno, osim lutaka ili glumaca koje želimo da se vide – samo lutke ili glumci koji su u prvom planu

Npr dva glumca, između njih kugla koja se ‘sama ‘ pomiče

Ono što crno kazalište može, a nijedno drug one – sakriti animatora bez da ga sakrije fizickim preprekama

Kazalište predmeta i kazalište materijala

Kazalište predmeta – uzimaju se stvarni predmeti i zatim ih se animira, ostaju isti ili ih se nadograduje, npr kist i spužvica postaju čovjek

* Wc papir, četia za boce, lijevak…
* Estetska i smislena logika u biranju predmeta za lutke (skrtac skuplja vodu – tekstil i pipa)

Šuma striborova- predmet oslikava karakter – žena guja je štap u obliku zmije, mladić je sjekira, majka je rubac, a domaći su kristalne kuglice

Kazalište materijala

Podvrsta kaz predmeta

Na sceni se koristi neki materijal cesto predmeti, ali razlika – likovi se pretvaraju tek na sceni (ne prije kao u kaz predmeta gdje se prije napravi lutka)

Npr donose zidarski metar – pricaju pricu pomocu njega – on postaje pas, pjetlic, vrata…kruna na glavi kralja… - metar je logican pribor jer na pocetku predstave raspravljaju o duljini prica + fleksibilni su – publika voli cudo metamorfoze