Master Class med Neville Tranter

Neville Tranter er en af verdens førende dukkekunstnere.
Vi har haft den store glæde, at se alle hans forestillinger gennem flere år på Festival of Wonder.
I år havde vi desuden formået ham til at give en 2 dages work shop for professionelle.
18 udøvende kunstnere kunne der højst være - og der var fuldt hus, med kursister fra Danmark, Holland, Polen, SydAfrika, Sverige, Holland og Estland.

De deltagende kursister var overmåde glade. Neville Tranter blev rost både for sin dygtighed med dukkerne og for sin fantastiske væremåde.
Vi bringer her uddrag af indlæg fra 2 deltagere, Hans Nørregaard fra Nørregaards Teater og fra Gary Friedman SydAfrica/Australien.

Ulla Dengsøe

• Hans Nørregaard

Under teaterfestivalen, Festival of Wonder 2005 der fandt sted i Silkeborg i dagene 10 – 13 november, var der tilbud om at komme på en to dages workshop med Neville Tranter fra Stuffed Puppet Theatre fra Holland. Temaet: Dukkens kraft.

….Vi arbejdede helt ned i detaljen for eksempel:
Dukken bliver anbragt på dukkespillerens knæ, hånden kommer ind gennem et hul i ryggen på dukken og hånden føres ind til dukkens mund således at fingrene danner et greb om munden der så kan åbne og lukke, samtidig med at håndledet er dukkens hals og dermed kan udføre de nødvendige drejninger. Den anden af dukkespillerens hænder kunne så bruges til at føre f.eks. dukkens hånd eller ben med. Opgaven var at skabe liv i dukken, i bevægelsen og i talen. Dukken løfter langsomt hovedet op, registrerer hvor den er, ser måske et publikum, ser måske dukkespilleren, reagerer på sine omgivelser. Måske bliver den generet og dækker sine øjne med den i øvrigt forstørrede hånd. Dukker har som regel forstørrede hænder for at forstærke udtrykket. Når dukken på den måde fører måske begge hænder op foran ansigtet virker det helt naturligt at den gør det, hvorimod skulle en skuespiller på scenen gøre det samme ville det virke alt for teatralsk og forkert.

… Når dukken skulle tale gik en del af arbejdet ud på at når dukkespilleren var færdig med sin replik, så gik arbejdet ud på at dukkens mundbevægelse skulle afslutte et sekund efter lyden. Ret svært at lave, men fantastisk effektfuldt….

….Tak til arrangørerne for initiativet til workshoppen og måske kommer der en anden workshop på den næste festival i 2007?

• Gary Friedman, Sydafrika

…. In the workshop, Tranter demonstrates the puppet's articulation with a character he calls Zeno. Perched uncomfortably on his lap, like a ventriloquist dummy, Zeno's piercing emotive eyes react to every move of the puppeteer. Each movement ends in a still pose, which the audience takes in. When the puppet moves, the actor must keep still, so as not to distract from its action. The eyes are always attracted to movement. When the puppet action ends, it can be continued by the actor, which gives a continuation and strength to its movement – a constant rhythm, like a dance.

… Breathing gives rhythm to the whole body and the movement and sound should correspond to its breathing. The students in the group are completely focused on the puppet, as each tries out some movement possibilities. The eye focus is demonstrated as the puppet head moves in direct line to an object, then holding a stillness and focus, keeping the emotion, and finally turning back to its original point of focus.

… Tranter defines the movement as the constant pushing and pulling of the character by its environment. He demonstrates the double-take, where it reacts twice to a stimulus. When the puppet movement is continued after the sound of the breathe stops, it gives the puppet a stronger credibility that it's actually breathing itself.

… In his opening performance of Frankenstein at Festival of Wonder in Silkeborg, Denmark in November, Tranter aptly demonstrated all these devices and captured the dramatic moments so powerfully in the ambiguous relationship between love and hate, reflected by the way he portrayed the relationship between the old doctor and his abused imprisoned daughter. It's the classic tale of the scientist who destroys himself through his own creation.