

Из истории кукольного театра

Слайд 1

Театр - это прекрасно, а кукольный театр - еще и весело! Как и когда он появился, о чем показывал спектакли, из чего и кем сделаны куклы?

Слайд 2

Кстати, словосочетание «*кукольный театр*» является некорректным и обижает профессиональное достоинство кукольников, поскольку прилагательное «*кукольный*» ассоциируется с понятием «*ненастоящий*».

Правильно говорить: *театр кукол*, так, кстати, называются все профессиональные театры кукольной анимации.

Слайд 3

Итак, сейчас невозможно сказать точно, когда появилась первая кукла в мире.

Версия первая:

В Библии рассказывается, что куклу изобрела девочка, для того, чтобы с ней играть.

Версия вторая:

Боги хотели вдохнуть жизнь в неживое.

Версия третья:

В азиатских странах к кукле относились как к чему-то потустороннему. Шаманы делали куклу, «вдыхали» в неё жизнь, а затем изгоняли злых духов.

Но, в любом случае, из археологических раскопок и дошедших до нас исторических источников можно сделать вывод, что во все времена куклы были неизменными спутниками человека.

Слайд 4

В Древнем Египте во время таинств мистерий (религиозных обрядов) использовались огромные движущиеся фигуры кукол. Неофиты, т.е. обращаемые в веру, наделяли таких кукол божественными свойствами.

Слайд 5

Начиная с III века до нашей эры, древнегреческие, а затем римские писатели упоминают о «ртутных головах» - механических куклах, выполнявших простейшие человеческие движения.

Слайд 6

В театрах Древней Греции куклы использовались при исполнении трагедий. Они были выполнены из глины, дерева, кусочков кожи. Сочленения рук и ног были подвижными. Также в древней Греции кто-то придумал для представлений использовать ящик. В истории этот вид кукольного театра получил название «*Вифлеемский ящик*». На презентации мы видим принцип работы подобного ящика, где на нижнем ярусе обитают простые смертные, а верхний предназначен для небожителей.

Слайд 7

Участь бродячих кукольников Средневековья была незавидной. Они не имели права ночевать в городах, часто подвергались гонениям верующих. Существовало поверье, что куклами движет Дьявол. Но именно в средние века появилось большинство видов театральных кукол.

Слайд 8

Вьетнамский театр на воде – очень редкое зрелище. Деревянные куклы плавают в озере. Ими управляют актёры, находящиеся зачастую по пояс в воде, с помощью некоего подводного механизма.

Слайд 9

Театр теней родился в Китае примерно 2000 лет назад и был распространён во многих странах Азии. Он стал неременной частью культуры Востока. В представлении народов, живущих там, такой театр связан с «загробной жизнью».

Слайд 10

В XIX веке по всей Европе бродили шарманщики. Шарманка – механический музыкальный инструмент, зачастую сопровождающий кукольные представления. Под музыку немецкой песенки «Прелестная Катарина» механические куклы танцевали.

Слайд 11

Вплоть до 20-х годов XX века по ярмаркам России бродили кукольники и показывали народную комедию о Петрушке – Петре Петровиче Уксусове.

Слайд 12

Типы театров кукол

Среди театров кукол различают три основных типа.

Слайд 13

Театр верховых кукол (перчаточных, тростевых, управляемых снизу). Актёры-кукловоды в театрах этого типа обычно скрыты от зрителей **ширмой**, но бывает и так, что они не скрываются и видны зрителям целиком или на половину своего роста.

Слайд 14

Театр низовых кукол (кукол-марионеток), управляемых сверху с помощью ниток, прутьев или проволок.

Актёры-кукловоды в театрах этого типа чаще всего тоже скрыты от зрителей, но не ширмой, а **верхней занавеской**, или **падугой**.

В некоторых случаях актёры-кукловоды, как и в театрах верховых кукол, видны зрителям целиком или на половину своего роста.

Слайд 15

Театр срединных кукол, управляемых на уровне актёров-кукловодов. Срединные куклы бывают объёмными, управляемыми актёрами-кукловодами либо

со стороны, либо изнутри кукол больших размеров, внутри которых находится актёр-кукловод. К числу срединных кукол относятся, в частности, куклы Театра теней.

Слайд 16

ПЕРЧАТОЧНЫЕ КУКЛЫ или БиБаБо

Иначе её называют петрушечная, потому что именно так устроен Петрушка. На Руси издревле существовали петрушечники - актёры, выступавшие с куклами - Петрушками, надеваемыми на руку актёра. При этом указательный палец актёра проходит в голову куклы, а большой и средний - в рукава её костюма. Движения её головы, рук, туловища осуществляются с помощью движений пальцев, кисти руки. Голова перчаточной куклы может быть размером от шарика для пинг-понга до крупного яблока. Слишком большая голова затрудняет работу актёра, ведь её вес приходится на его один палец. Перчаточные куклы очень подвижные и выразительные. Правда, руки у них торчат вверх, но опытные актёры действуют ими очень ловко. В Китае, например, где кукольное искусство необычайно развито, кукольники ухитряются закладывать руки кукле за спину или раскрывать ими крошечный зонтик. С помощью перчаточных кукол можно разыгрывать различные сценки на злободневные темы, использовать их в качестве смешных помощников на занятиях в детских садах, ставить различные спектакли и даже эстрадные номера.

Слайд 17

ТРОСТЕВЫЕ КУКЛЫ

Тростевые куклы - больше перчаточных (размер головы может быть до 20 см). Эту куклу поднимают над ширмой с помощью вставленного внутрь стержня, который называется "гапит". К рукам куклы прикреплены трости - палочки (проволочки), которыми двигает кукловод. Руки куклы сгибаются в локтях, голова может поворачиваться и наклоняться. Такие куклы с их плавными и величественными движениями незаменимы в героических и романтических представлениях. Конструкция их позволяет совершить самые разнообразные движения и насыщать спектакль интересными трюками и находками. Большинство кукольных театров нашей страны, в том числе и Центральный театр кукол С.В. Образцова, в своей работе используют самые разнообразные системы тростевых кукол.

Слайд 18

КУКЛЫ – МАППЕТЫ

Куклы-маппеты, созданные Джимом Хенсоном в 1954, первоначально были персонажами детской программы «Улица Сезам». Это вид игрушек для театра - игрушки с открывающимся ртом (пастью)

Слайд 19

ТРОСТЕВАЯ КУКЛА С ОТКРЫВАЮЩИМСЯ РТОМ.

Смесь тростевой куклы и марионеты, где рука вставляется в рот (пасть) игрушки и управляет им. Другая рука с помощью тростей управляет «руками» куклы. Общая высота куклы 50-55 см.

Слайд 20

КУКЛЫ – ВАРЕЖКИ

Куклы - варежки родились из обыкновенных вязаных варежек. Варежки не обязательно должны быть вязаными из пряжи, выразительнее смотрятся куклы, сшитые на основе рабочих рукавиц, т.к. здесь имеется большая возможность для аппликации лиц, мордочек и одежды. Эти куклы хороши тем, что очень просты в управлении, предназначены для детей самых младших возрастов. Мы можем изготовить такие "варежки" по любой сказке.

Слайд 21

КОНУСНЫЙ ТЕАТР

Не обязательно на занятиях с детьми, разыгрывая с ними какую-либо сказку, иметь ширму, декорации, специально оборудованное место. Можно показать детям сказку или вместе с ними разыграть пьесу на обыкновенном столе. Куклы, предназначенные для этой цели должны устойчиво стоять на столе, легко по нему перемещаться. Театр на столе - это самый простой и доступный всем возрастам детей театр. Туловище кукол выполнено в виде конуса, к которому крепятся голова и руки куклы.

Слайд 22

ПАЛЬЧИКОВЫЙ ТЕАТР

Куклы, надевающиеся на палец - самые маленькие артисты кукольных театров. Крохотные марионетки станут товарищами по играм для ребёнка уже в возрасте трёх лет. Куклу ребёнок надевает на пальцы и сам действует за персонажа, изображённого на руке. По ходу действия ребёнок двигает одним или несколькими пальцами, проговаривая текст, передвигая руку за ширму (если она есть). Можно обойтись и без ширмы и изображать действия, передвигаясь свободно по комнате.

Слайд 23

ШАГАЮЩИЕ КУКЛЫ

Эти игрушки могут служить в качестве настольного театра, предназначены для развития моторики детской руки

Слайд 24

КУКЛЫ «ЖИВОЙ РУКИ».

Яркими и выразительными возможностями обладает очень простая кукла с "живой" рукой. Если в перчаточных и тростевых куклах хотя бы подразумевается корпус, то тут его нет. Вместо рук куклы работают руки кукловода в перчатках, пришитых к платью - костюму куклы. Основа имитации костюма куклы -

треугольник или квадрат из ткани. Голова куклы (до 25 - 30 см в диаметре) крепится к костюму в районе шеи и вешается на верёвочках на шею кукловода.

Такая кукла позволяет выделить самые тонкие нюансы чувств и настроений героя, она обладает выразительной жестикуляцией и может исполнять сложные действия, недоступные другим куклам (указывать, писать, брать за руку, погладить по голове ребёнка и пр.)

Слайд 25

НАПОЛЬНЫЕ КУКЛЫ

Напольные куклы - большие куклы. Их рост зависит от роста кукловода и может быть от 1 м до 1,5 м. Работать с такими куклами очень интересно. Их водит «в открытую» один или два исполнителя. У этой куклы имеются большие пустые (без наполнителя) сшитые ладошки и тапочки, в которые кукловод вставляет свои ладони и ступни, голову такой куклы можно повесить кукловоду на шею с помощью веревок, или поместить руку кукловода в карман, имеющийся сзади на голове куклы (тогда кукла может поворачивать и наклонять голову). Большие куклы обладают богатыми сценическими возможностями: они ходят среди детей, зрителей, берут их за руки, могут станцевать с ними, наклониться над рисующим ребёнком и посмотреть чем он занимается, как пишет и т.д.

Слайд 26

КУКЛЫ МАРИОНЕТКИ

Куклы марионетки управляются не снизу, а сверху. Кукловод, находящийся выше куклы, держит в руках крестовину - так называемую "вагу", где сходятся все нити, идущие от куклы. Нити прикрепляются к её плечам, коленям, локтям, голове. Подтягивая нужные нити или поворачивая планки, актёр заставляет куклу двигать руками и ногами. Количество нитей может быть до тридцати штук - в этом случае куклой управляют несколько человек. Марионетки могут ходить, садиться, двигать руками и ногами одновременно, танцевать, наклоняться.

Слайд 27

ПЛАНШЕТНАЯ КУКЛА

Планшетные, или паркетные куклы умеют ходить по полу, по паркету, по настилу сцены, который называется «планшет». Отсюда их название. С такой куклой могут работать до 3 актёров одновременно. Такая кукла приводится в движение с помощью державок и вожаток: державка вставляется в голову и туловище, вожатки — в ручки и ножки.

Слайд 28

КУКЛЫ-АВТОМАТЫ

Механические куклы, двигаются с помощью заводного механизма, пара.

Суок – кукла-автомат из произведения Олеши «Три толстяка»

Слайд 29

КУКЛЫ-ВЕЛИКАНЫ

Используются в уличных представлениях. Часто имеют большую голову, передвигаются на ходулях

Слайд 30

ТЕНЕВЫЕ КУКЛЫ

Плоские рисованные куклы прислоняются к экрану и подсвечиваются. Главное – силуэт. Кроме бумажных, картонных или деревянных силуэтов сказочных героев, можно изображать людей и животных пальцами рук. Получится отличная пальчиковая гимнастика.

Слайд 31

Как видите, театральных кукол существует великое множество. Будь это классический Петрушка, марионетка, планшетная кукла или тантамареска, у каждой есть своя интонация, свой характер, своя душа — озорство Петрушки, трагичность и беззащитность марионетки. При этом кукле необязательно быть сложной, а спектаклю необязательно выставлять декорации датского королевства и включать длинные монологи «быть или не быть». Иногда даже картонка или кусочек глины может растрогать или рассмешить, а иногда рассказать больше, чем человек.

Слайд 32