

ТЕАТР КУКОЛ. ВИДЫ ТЕАТРАЛЬНЫХ КУКОЛ

В энциклопедическом словаре записано: «театр кукол – особый вид театральных представлений, в которых действуют куклы, приводимые в движение актерами–кукловодами, чаще всего скрытыми от зрителей (ширмой)....»

Кукла – это обобщенный образ живого существа: человека, животного, птицы.... Оживление куклы, превращение ее из неживой, неподвижной в живую, движущуюся, кажется зрителям и маленьким и взрослым чудом. Куклы могут вызвать смех и слезы, они могут быть прекрасны и уродливы. Значит, кукла помогает людям лучше познать себя, посмотреть на себя как бы со стороны.

Кукольный театр существовал уже
в древнем Египте, Греции, Риме.

Во время торжественных праздников шли спектакли с участием кукол.
«Спектакль» располагался на колесницах. К зрителям подъезжала телега с
актерами. Держа кукол в руках, они играли первую сцену и ехали дальше,
следующая колесница продолжала действие.

В древнем Риме устраивали шествия с гигантскими механическими куклами.
Такие куклы наводили на зрителей страх или потешали их.

Необычным и единственным в мире является вьетнамский театр кукол на
воде. В таком театре актеры управляют куклами, находясь под водой и дыша
через специальные тростниковые трубочки.

ИЗ ИСТОРИИ КУКОЛЬНОГО ТЕАТРА

Кукольный театр в России произошел от языческих, обрядовых культов. Например, весной славяне выносили соломенные чучело, являвшееся образом смерти, сжигали его или бросали в реку, приветствуя приход весны и тепла песнями. Таким образом в обрядах зарождались элементы театра.

ИЗ ИСТОРИИ КУКОЛЬНОГО ТЕАТРА

В старой России не было государственных кукольных театров. На ярмарках, на бульварах, в городских дворах давали маленькие представления бродячие кукольники. В конце XIX века кукольники обычно объединялись в пары с шарманщиками. С утра до позднего вечера ходили кукольники с места на место, повторяя за день по многу раз историю походов Петрушки - она была невелика, и все представление длилось 20-30 минут. Актер таскал на плече складную ширму и узел или сундучок с куклами, а музыкант - тяжелую, до тридцати килограммов, шарманку. Жизнь народных кукольников — бродячих актеров была очень тяжелой и мало чем отличалась от жизни нищих. После представления актер-кукольник снимал шапку и протягивал ее зрителям. Кто хотел, бросал в шапку медные копейки.

Владимирский областной театр кукол создан в 1969 году. За 45 лет в театре поставлено более 130 наименований спектаклей. Многие поколения владимирцев выросли под воздействием волшебного мира театра кукол. Основной целью деятельности театра является создание и показ спектаклей, формирование и удовлетворение потребностей населения в сценическом искусстве. Театра кукол имеет свои прекрасные мастерские, которые производят декорации и куклы разных конструкций.

Театр верховых кукол

(перчаточных, тростевых управляемых снизу)

ВИДЫ ТЕАТРОВ КУКОЛ

Театр низовых кукол

(кукол-марионеток), управляемых сверху с помощью ниток, прутов или проволоками.

Театр кукол срединных

(не верховых и не низовых) кукол, управляемых на уровне актёров-кукловодов.

МАРИОНЕТК
И

ВЕРХОВЫЕ
КУКЛЫ

ТЕНЕВЫЕ
КУКЛЫ

ВИДЫ
ТЕАТРАЛЬНЫХ
КУКОЛ

КУКЛЫ-
АВТОМАТЫ

РОСТОВЫЕ-
КУКЛЫ

ВЕРХОВЫЕ КУКЛЫ

ТРОСТЕВА Я

Управляется одним
или несколькими
актёрами с
помощью тростей

НАД ШИРМОЙ

ПЕРЧАТОЧНА Я

Управляется кистью

ПАЛЬЧИКОВЫЕ

Управляется пальцами кукловода

ПЕРЧАТОЧНЫЕ КУКЛЫ.

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

ПАЛЬЧИКОВЫЙ ТЕАТР.

Куклы, надевающиеся на палец - самые маленькие артисты кукольных театров. Их высота всего 7 - 9 сантиметров. Таких малышей можно без труда взять с собой в любое путешествие, на прогулку или при визите к кому-либо. Такие куколочки могут стать очаровательным сувениром для сына или дочки вашей подруги, особенно если это их любимый сказочный персонаж. Крохотные марионетки станут товарищами по играм для ребёнка уже в возрасте трёх лет. Но не стоит давать их совсем маленьким детям, чтобы они не оторвали и не проглотили приклеенные детали.

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.

Пальчиковый театр хорош тогда, когда надо одновременно показать несколько персонажей. Например, в сказке "Репка" друг за другом появляются новые персонажи. Такой спектакль может показывать один ребёнок с помощью своих пальцев. Сказки "Двенадцать месяцев", "Гуси- лебеди" и др. с множеством персонажей могут показывать двое или трое детей.

ТРОСТЕВЫЕ КУКЛЫ

Конструкция тростевых кукол позволяет совершать самые разнообразные движения и насыщать спектакль интересными трюками и находками. Большинство кукольных театров нашей страны, в том числе и Владимирский областной театр кукол, в своей работе используют самые разнообразные системы тростевых кукол.

Эти куклы называются верховыми, так как актёры во время выступления поднимают их над собой. При этом зритель видит их не в полный рост - нижняя часть скрыта ширмой. Поэтому верховых кукол часто делают без ног

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.

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.

ШАГАЮЩИЕ КУКЛЫ.

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

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. Величина такой куклы может быть от 30 до 10 см.

КУКЛЫ-АВТОМАТЫ

Механические куклы, двигаются с помощью заводного механизма, пара.

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

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.

ПЛАНШЕТНЫЕ КУКЛЫ

Это разновидность театральной куклы, которая «умеет ходить» по полу, настилу сцены, который называется «планшет». Некоторые разновидности планшетных кукол управляются ногами кукловода. Вместо рук куклы работают руки кукловода в перчатках, пришитых к платью - костюму куклы. 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.)

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.

ТЕНЕВЫЕ КУКЛЫ

ТЕАТР ТЕНЕЙ

Плоские
рисованные
куклы
прислоняются к
экрану и
подсвечиваются.
Главное –
силуэт.

РОСТОВАЯ-КУКЛА

Ростовая кукла — это вид анимационного костюма. При изготовлении ростовых кукол применяют различные тканевые и поролоновые материалы, обеспечивая устойчивый каркас куклы а также комфортные условия для работы аниматора (актёра).

В комплект ростовой – куклы обычно входит голова-маска, конструкция или комбинезон с жилетом для придания объёма, перчатки в виде рук или лап. В ростовых куклах выступают как профессиональные артисты, так и аниматоры. Они появляются на детских и взрослых праздниках, корпоративных и тематических вечеринках, массовых гуляньях.

**Спасибо за
внимание!!!**

