

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР»
ТАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

*Начинающим режиссёрам
любительских театров кукол
(методическое пособие)*

р.п. Таловая
2022

Составители:

*Информационно-методический отдел
муниципального казенного учреждения «Культурно-
досуговый центр» Таловского муниципального района*

Прежде чем мы отправимся в чудесный мир нашего детства, напомним вам о том, что театр кукол – это вид театрального зрелища, в котором действуют куклы, управляемые актёрами-кукловодами, обычно скрытыми от зрителя ширмой.

Счастливей артистов,
Наверное, нет:
Мы в куклы играем
До старости лет.
И нету артистов
Несчастнее нас:
Никто нас не видит,
Мы скрыты от глаз.

*B. Берестов
(здесь и далее использованы
стихотворения из цикла «Театр
кукол»)*

Хотя существует множество спектаклей, где работают в ансамбле персонажи в исполнении и актёра, и куклы.

У каждого народа свои кукольные герои, но их всех объединяет одно: на сцене они шутят, озорничают, показывают волшебную сказку или высмеивают недостатки людей.

Эй, белобрысый из первого ряда!
Ты не узнал меня с первого взгляда?
Думаешь: что это за игрушка?
А я – Петрушка!

Остёр колпачок.
Ещё острей язычок.
Ох, и посмеюсь я сейчас над вами,
Да так, что и вы расхохотесь сами!

Прадедатель русского театра кукол – Петрушка, пришедший в театральное искусство от бродячих артистов из сатирических ярмарочных балаганов. Тогда Петрушка представлял свои высмеивающие сценки в творческом дуэте с человеком, а то и с настоящим медведем! Для выступления такого театра требовался просто ящик с проделанными снизу или сверху отверстиями, или штора незамысловатого крепления над головой кукловода или, может, натянутая между двух столбов занавеска, за которой прятались участники представления.

С того времени театр, конечно, изменился, но главными артистами в таких спектаклях до сих пор остаются куклы.

Куклы отличаются друг от друга и по «внешности», и по устройству.

Из бумажного куля
Можно сделать короля.
Уверяю вас, король
Хорошо сыграет роль.

Наиболее распространены куклы, управляемые при помощи ниток, перчаточные и тростевые

Правильно говорить: «театр кукол», так и называются все профессиональные театры.

Итак, вы решили создать театральную кукольную студию, с чего начать? За профессиональной консультацией для режиссёров любительских театров кукол мы обратились к режиссёру, члену союза театральных деятелей Российской Федерации, постоянному члену жюри кукольных фестивалей Галине Викторовне Качаевой. Окончив в 1994 году Новосибирское театральное училище по специальности «Актёр театра кукол», вот уже 20 лет Галина Викторовна работает в Красноярском краевом театре кукол. Параллельно с работой в театре ведёт театральные студии для взрослых и детей.

Для кукольного театра всегда сочинялись специальные сценарии, а сейчас пишутся пьесы.

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

Первые шаги

При создании театральной студии необходимо учитывать ряд моментов, на которых мы остановимся подробнее.

В первую очередь нужно помнить, что кукольную студию ведут два человека – это режиссёр-педагог и художник-бутафор или декоратор, он учит детей изготавливать кукол и помогает режиссёру-педагогу в постановке спектакля. Рабочий кабинет должен состоять минимум из двух комнат. Одна комната для репетиций, во второй хранятся куклы и проводятся занятия по их изготовлению.

Занятия в подобной студии можно разделить на две части: первая – изготовление кукол самими детьми, вторая – постановка спектакля, занятия с детьми сценической речью, пластикой рук, кукловождением.

Один человек редко может вместить в себя и талант режиссёра, и талант художника. Поэтому два человека на студии – это самый лучший вариант.

Если педагога-художника у вас нет, а сами вы обладаете только талантом режиссуры и не умеете изготавливать куклы: ищите спонсоров и заказывайте куклы в профессиональных мастерских театрах. Спонсорами могут выступать родители детей, занимающихся в студии, учреждение, на базе которого работает ваш коллектив, ведущие предприятия вашей территории, занимающиеся проектами социальной сферы и образованием детей, а также коммерческие организации.

Ещё можно поучаствовать в конкурсе на получение государственных субсидий и получить грант. Их много в разных сферах: социальных, образовательных, культурных.

Привлечение детей в студию

Надо отметить, что дети с не очень большой охотой идут в кукольные студии, так как маленькому ребенку хочется самому выступать, показывать своё лицо, себя, а не прятаться за ширмой. Поэтому мы должны увлечь его необычностью и многогранностью нашего искусства. Если вы ведёте набор в школах, лучше всего заходить в каждый класс и вести маленькую беседу про театр кукол, желательно с какой-то куклой, чтобы ребёнок мог увидеть и визуализировать образ куклы в своём сознании, и это бы подтолкнуло его прийти на занятия к вам в студию.

Превращается рука
И в котёнка, и в щенка.
Чтоб рука артисткой стала,
Нужно очень-очень мало:
Специальные перчатки,
Ум, талант – и всё в порядке!

Как должны проходить занятия?

Во-первых, занятия должны напоминать игру. Но не стоит забывать, что мы готовим детей к тяжёлому физическому труду. Поскольку нахождение за ширмой и работа с петрушкой, планшетной, тростевой куклой или же перед ширмой – это всегда очень тяжелый физический труд, к которому ребёнок, безусловно, не готов сразу, и поэтому в течение многих дней вы должны готовить его тело, руки, голосовую систему и весь организм.

Начинаются занятия с детьми с обязательной разминки. Затем переходим к занятиям по сценической речи и развитию голосового аппарата, так как ребёнку, находящемуся за ширмой или в непривычном положении с куклой, гораздо сложнее подавать реплики, чем обычному драматическому актёру.

Следующее направление в разминке с детьми – это упражнения на укрепление мышц и развитие пластики рук. Более подробно об этом написано в книге «Пластика рук – основа актёрского искусства кукольника» (составитель Н. Наумов, издательство Санкт-Петербургской академии театрального искусства, 2012 г.). Приведём некоторые упражнения из этой книги, направленные на укрепление мышц и развитие пластики рук.

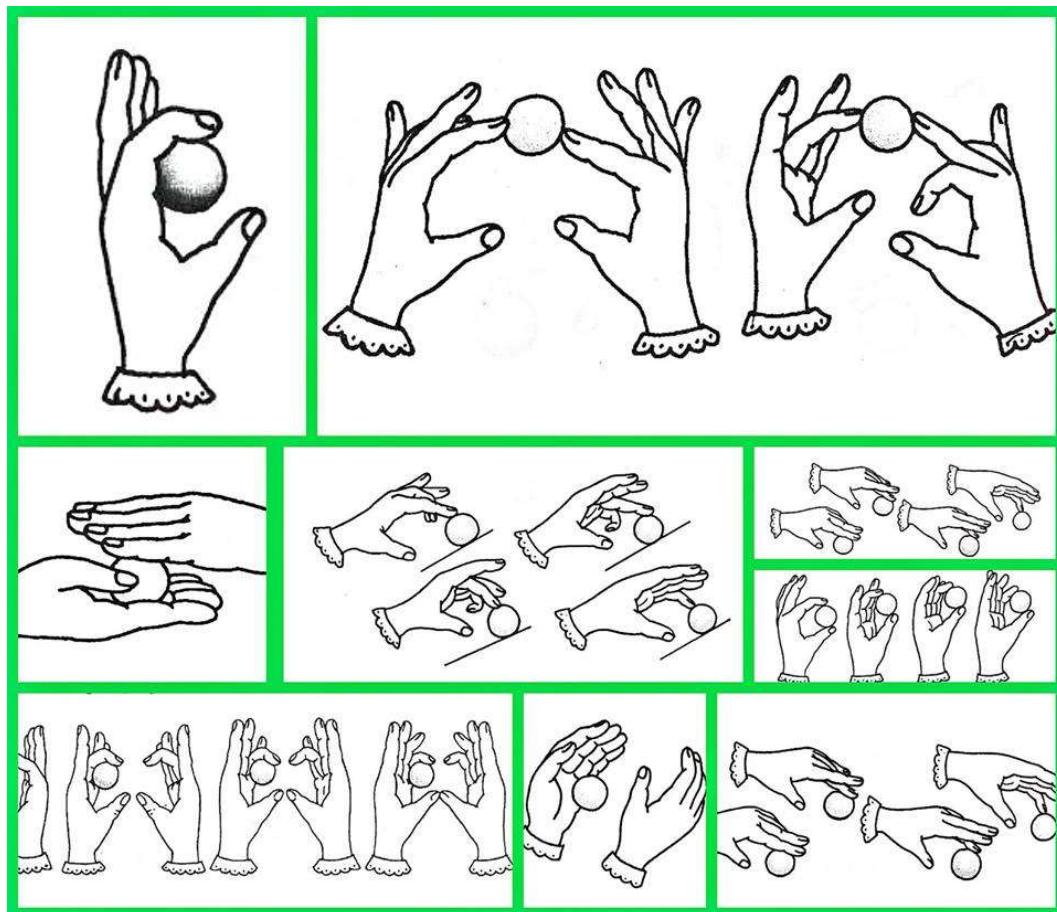
«Пружинка»

Упражнение служит для воспитания пружинности в руках актёра. Начинаем с левой руки. Исходная позиция: рука в рабочем положении. Представим себе, что локоть опирается на очень мягкую пружину. Если мы приподнимем руку и легко бросим её локтем на воображаемую пружинку, пружинка подкинет руку и каждое новое прикосновение локтя к пружинке вызовет новый более или менее сильный толчок вверх. Рука будет как бы произвольно покачиваться на пружинке. Упражнение выполняется на два или на четыре счёта: на «и» – приподнять руку вверх, на «раз» – опустить вниз, на «и» – «пружинка» подбрасывает руку вверх, на «два» – рука падает вниз, на «и» – снова толчок вверх и т. д. Затем можно повторить упражнение другой рукой, двумя руками, меняя высоту и скорость покачиваний. Данное упражнение также выполняется с одновременным сгибанием запястья: влево-вправо, назад-вперёд.

«Пружинка» со сгибанием запястья

На «и» – приподнять руку вверх, одновременно сгибая запястье влево, на «раз» – опустить вниз, выпрямляя запястье, на «и» – приподнять руку вверх, одновременно сгибая запястье вправо, на «два» – опустить вниз, выпрямляя запястье. Повторить упражнение, сгибая запястье вперёд и назад в момент поднятия руки. Во время выполнения «Пружинки» нужно проверить, не зажаты ли у детей руки. Для этого, не прекращая упражнения, нужно взять ребёнка за кисть и попытаться слегка согнуть её в запястье. Если кисть зажата, закрепощена, запястье не согнётся. Если же мышечное напряжение снято, кисть мягко и послушно будет подчиняться руке преподавателя. Точно так же проверяется раскрепощённость предплечья, только в этом случае проверяющий должен слегка сгибать и разгибать локоть. Особенно трудно даётся детям умение снимать мышечную зажатость

с плеча руки. А этого особенно важно добиться, так как в первую очередь руки начинают уставать именно в плече. Проверить, зажато ли плечо, можно чуть поворачивая руку ребёнка в плече вперед и назад во время выполнения «Пружинки». Это упражнение, так же как и предыдущее, требует тщательной отработки с каждый ребёнком индивидуально. Его надо повторять в течение всего курса обучения и даже рекомендовать детям в качестве упражнения для утренней зарядки.

«Паук-сенокосец»

Упражнение тренирует подвижность пальцев. Представим себе, что пальцы – это ножки паука-сенокосца, который пробует их подвижность после долгой зимы. Упражнение выполняется на четыре счёта, каждым пальцем поочередно. Положить руки на стол или на колени ладонями вниз. Пальцы слегка расставить. Упражнение выполнять сначала одной рукой, потом обеими сразу. На счёт «раз» – согнуть большой палец, на счёт «два» – распрямляя, поднять его вверх, на счёт «три» – снова согнуть, на счёт «четыре» – опустить в исходное положение. Ладонь и остальные бездействующие пальцы не отрываются от опоры. Необходимо следить, чтобы руки не были напряжены. Упражнение не сразу получается, так как в повседневной жизни редко приходится использовать подобное движение пальцев, особенно безымянного и среднего. Если упражнение не удаётся, надо спокойно положить руку на стол, чуть расслабив пальцы. Еще раз проверить, нет ли где излишнего напряжения мышц, сосредоточить внимание на безымянном или среднем пальце и дать им мысленный приказ подняться, согнуться в суставе, опуститься.

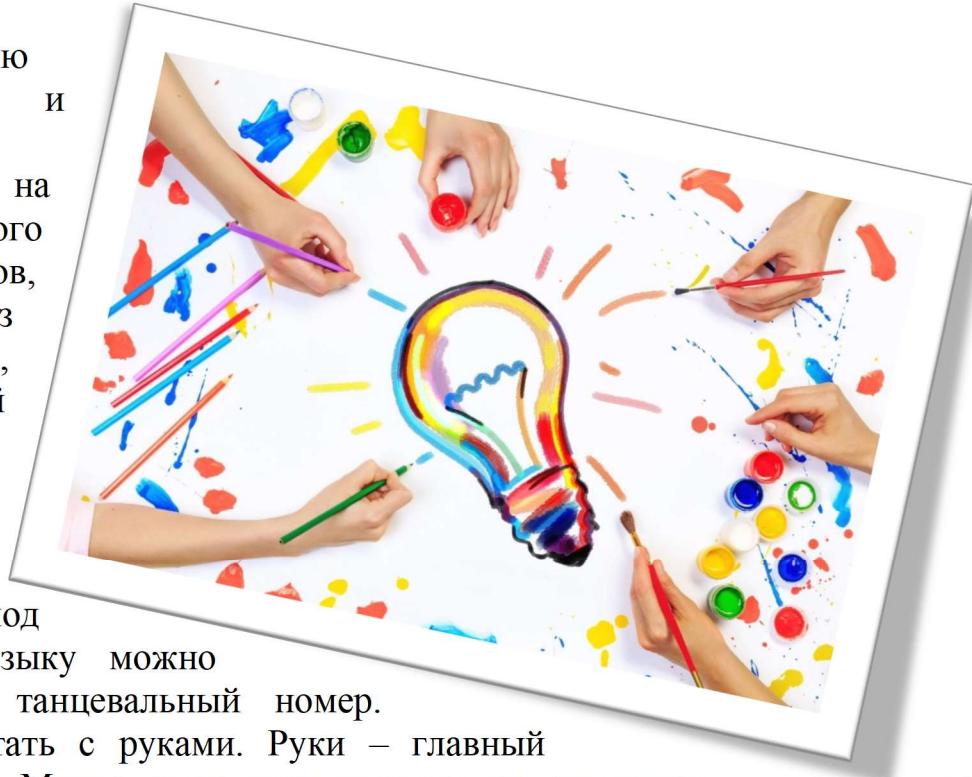
Сначала это проделывается медленно, пока упражнение не становится привычным, т. е. автоматизируется.

Мы привели лишь несколько упражнений, на самом деле тренинг будущего актёра-кукольника огромен, многогранен и интересен. Лучше всего проводить его в форме игры, придумывая новые образы для упражнений.

Развитие воображения и художественного мышления у детей

Занятия по развитию воображения и художественного мышления – этюдные, на них можно сделать много театральных номеров, делая кукол абсолютно из всего: из старого пальто, зонта, шарфа. Обычный деревянный стул тоже может стать куклой, попробуйте пофантазировать. Из деревянных ложек под русскую народную музыку можно поставить прекрасный танцевальный номер. Дальше можно поработать с руками. Руки – главный инструмент кукольника. Меняя положение пальцев на плоскости стола или на ширме можно изобразить разных животных, например, гусят или зайцев... Если на простую человеческую ладонь мы наденем перчатку, сделаем глазки, ротик – получится маленькая забавная кукла.

На каждый палец
Наденем сапог.
Восемь рук –
Это сорок ног.
Двадцать солдат
Удалого полка...
Смело на битву
Шагают войска!

Тренинг кукловождения

Пришёл момент, и у вас появились первые куклы – лёгкие, тренировочные, перчаточные (возможно, их сделали дети). Самое время провести тренинг кукловождения для детей. Главное, чтобы ребёнок чувствовал уровень куклы и уровень пола, научился походке куклы, умел приседать, вставать, делать откazy, посылы кукла должна уметь слушать, видеть.

Всё это долгая монотонная работа, но приведём один пример: режиссёр народного театра кукол «Петрушка» п. Емельяново Валентина Алексеевна Гусарова разработала тренинг в виде «утренней зарядки» кукол, которая была записана на фонограмму, и куклы под эту фонограмму ходили по кругу, приседали, наклонялись, бегали и т. д.

Постановка спектакля

Когда все подготовительные этапы позади, вам, как педагогу-режиссёру, необходимо выбрать пьесу. Не отказывайтесь от сложного материала, конечно, «Колобок» и «Репка» – это классика сказочного жанра, но не нужно бояться экспериментов, брать что-то сложное, многослойное, многогранное, где вы сможете проявить себя как режиссёр, а ребёнок сможет показать все свои актёрские способности. И здесь фантазировать должны уже вы. Поскольку режиссёр – это творец, и никакие обстоятельства (финансовые, политические и др.) не должны помешать полёту его мысли. В первую очередь, выбирая материал, необходимо ориентироваться на ваших детей, помня, что не все физически натренированы для владения куклой и, поэтому, вы должны чётко понимать, какую систему кукол вы будете применять для того или иного спектакля: петрушки, тростевые, марионетки, планшетные куклы. Можно вспомнить экзотические системы, это тантамарески, японский театр кукол на стульчиках, теневой театр и т. д.

возраст

Художественный образ спектакля

Начинать каждый спектакль нужно с чётко выверенных эскизов, где должны быть разработаны костюмы, декорации, куклы в той манере, в стиле той эпохи, которая соответствует материалу пьесы. Обязательно нужно помнить про музыкальное оформление спектакля, оно тоже должно соответствовать эпохе и всей структуре пьесы. В музыкальном оформлении старайтесь избегать узнаваемых мелодий, это может плохо повлиять на содержание спектакля, потому что у людей выстраивается ассоциативный ряд с узнаваемой мелодией, что может впоследствии разрушить восприятие всей структуры спектакля.

Вы должны проработать буквально каждую сцену ещё до начала изготовления кукол и декораций, чтобы впоследствии не переделывать их. Чётко выверить, где какая норка у зайчика, кто куда входит и выходит, где взлетает Баба-яга, где какое волшебное превращение – подобные детали должны учитываться ещё на этапе создания декораций. Всё это в целом можно назвать художественным образом спектакля. И только после того, как этот замысел полностью созреет в вашей голове, родится в эскизах вашего художника, выстроится мизансценически в ваших записях, можно начинать изготовление кукол и декораций. При изготовлении ширмы советуем отойти от дерева, ДВП, ДСП, постарайтесь найти для неё более лёгкие материалы. Вы будете вывозить ваши спектакли в детские сады, школы, дома-интернаты, поэтому декорации должны максимально быстро и компактно собираться и разбираться.

Художественный образ персонажа

Начиная работу над спектаклем с детьми, вы должны обратить внимание на то, чтобы ребёнок создал правильный художественный образ своей роли. Для этого кукла должна ходить и двигаться в своём образе. Нужно разобрать с ребёнком, какими качествами обладает его персонаж: добрый он или злой, старый или молодой, быстрый – медленный, толстый – худой, здоровый – больной и т. д.

Ещё один аспект создания образа – это речь куклы. Для развития речи, безусловно, необходим тренинг перед каждым занятием. Но самое главное – это сила подачи звука из-за ширмы. То, что ребёнку кажется громко за ширмой, может быть абсолютно не

слышно в зале. Нужно добиться, чтобы

ребёнок не боялся «перекидывать» звук через ширму.

Спектакль окончен.

Видеть странно,
Как из-за ширмы, все в огнях,
Встают артисты-великаны,
Держа артистов на руках.

Разумеется, всё, что написано здесь – лишь краткий обзор того, что должен знать и уметь кукловод-любитель. Но сейчас к вашим услугам прекрасный маг и волшебник, которым надо пользоваться и любить его – это интернет. По крупицам с разных сайтов можно собрать прекрасное ожерелье знаний, которое вам поможет в дальнейшей работе.

Марионетка – разновидность управляемой театральной куклы, которую кукловод приводит в движение при помощи нитей или металлического прута.

Перчаточная кукла – кукла, которая надевается непосредственно на руку актёра и не имеет никаких дополнительных приспособлений для управления. Обычно перчаточные куклы не имеют ног.

Планшетная кукла – кукла, с которой актёр-кукловод работает на специальном устройстве – планшете, где располагаются декорации и разыгрывается спектакль. Актёр управляет планшетной куклой при помощи специальных рукояток, которые крепятся к голове и туловищу куклы.

Тантамареска – кукла в кукольном театре, у которой голова человека и кукольное тело.

Тростевая кукла – это вид театральной куклы, которая управляется кукловодом при помощи трости (надевается на трость).

Для заметок

Для заметок

*МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КУЛЬТКРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР»
ТАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА*

*397480, Россия, Воронежская область, Таловский район,
р.п. Таловая, ул. Советская, д. 147
телефон: (47352) 2-15-72
e-mail: cknt-talovaya@yandex.ru
cknt2-talovaya@yandex.ru*