

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ НАРОДНОГО КУКОЛЬНОГО ТЕАТРА

Кукольный спектакль просто обязан быть интересным, ярким, эмоциональным, запоминающимся. Причем эти впечатления касаются не только зрителей, но и самих исполнителей. Получить же удовольствие от своей игры может лишь тот, кто свободен на сцене, имеет багаж навыков, знаний, и умений. Первое, чему нужно научиться, - это умение действовать куклой, а кукла оживает лишь в гибких, послушных руках. Кукла, какой бы идеально пластический образ ни сделал из нее художник, есть предмет неодушевленный. Исполнитель берет куклу в руки, поднимает над ширмой, и неодушевленная кукла, одушевляется, ее неживая природа приходит в движение, движения куклы приобретают целесообразность, присущую всему живому, кукла «чувствует», «мыслит», «действует» согласно актерским навыкам. Поэтому основная задача кукольного театра - развитие творческих способностей, воображения, фантазии, образного мышления, технических навыков. Все занятия должны проходить в увлекательной игровой форме, и весь процесс обучения мастерству кукловодства необходимо построить так, чтобы каждый из смог найти себе дело по душе. Первой куклой, с которой на практике надо познакомиться будущих кукольников – это перчаточная кукла или как их еще называют куклы – петрушки, так как они наиболее тесно связана с исполнителем. Нужно каждое занятие построить таким образом, чтобы ученики, осваивая новое, повторяя уже изученное, не замечали самого процесса обучения.

Своеобразие театра кукол состоит в том, что на сцене действуют куклы. Актеры же, которые приводят кукол в движение, управляют ими и говорят за них, должны оставаться невидимыми для зрителей.

Отсюда возникает ряд специальных технических задач: во-первых, создание особой, театральной куклы и, во-вторых, устройство определенной сценической площадки, которая помогала бы скрыть актеров и показывать кукол.

«КУКЛЫ НА РУКЕ, КУКЛЫ – ПЕТРУШКИ».

Существуют разные виды театра кукол, отличающиеся один от другого конструкцией самих кукол, способами управления ими и принципами устройства сцены. Наиболее распространенный, это театр верховых кукол, то есть кукол, находящихся выше работающего с ними актера и показываемых из-за ширмы. Каждая разновидность кукол имеет свои особые средства сценической выразительности. Правда, ни одна из них не может воспроизвести полностью поведение живого существа — человека или животного. Но это и не входит в задачи театра кукол. При раскрытии содержания пьесы каждый вид театра кукол берет лишь самые характерные и сценически выразительные черты образа, наиболее правдиво и пластично воплощаемые именно данной конструкцией кукол. Прежде чем приступить к постановке спектакля, следует отчетливо уяснить, какую систему кукол лучше всего избрать для данной пьесы. Ведь разные по своему техническому устройству куклы по-разному ведут себя на сцене, по-разному соотносятся с окружающим их декоративным оформлением. Среди кукол имеются, так сказать, «прирожденные комики»: они сыграют иную сатирическую роль так выразительно, так смешно и зло, как живому актеру это было бы недоступно. Существуют куклы, убедительность и сила которых наиболее ярко проявляются в активном и темпераментном действии. Механическое перенесение кукол из одной постановки в другую, редко может дать положительные результаты. Профессиональные кукольные театры давно уже осознали необходимость создания специальных комплектов кукол для каждой постановки и важность индивидуального подхода к решению внешнего образа каждой куклы в зависимости от характера исполняемой ею роли. Поэтому, будем говорить о верховых куклах или как их ещё называют перчаточные куклы или куклы – петрушки, как самом распространенном и имеющем наибольшие перспективы дальнейшего развития.

Предком всех разновидностей верховой куклы является так называе-

мая кукла-петрушка, то есть кукла, надеваемая непосредственно на руку актера и не имеющая никаких дополнительных приспособлений для управления ею. Имя свое она получила от героя старинных народных кукольных представлений — веселого озорника Петрушки. У куклы-петрушки нет туловища: она состоит из твердой головы и прикрепленного к этой голове костюма. Когда актер вводит в костюм куклы свою руку, кукла приобретает туловище. Рука кукольника может расположиться внутри куклы по-разному — от этого меняется устройство, а с ним и выразительные возможности куклы-петрушки. Наиболее часто встречаются два способа управления куклой-петрушкой: 1) указательный палец входит в голову куклы, большой и средний — в рукава костюма, мизинец и безымянный пригибаются к ладони 2) указательный и средний пальцы входят в голову, большой палец — в один рукав, безымянный и мизинец — в другой. Сравнивая даже такие наиболее простые системы управления и обусловленные ими конструкции, мы видим, что и «жизнь» этих кукол несколько разнится. У куклы из первого варианта, очень подвижная шея, но поворот головы у нее связан с поворотом корпуса. Кукла из второго варианта не обладает такой гибкой шеей, зато она свободно вертит головой, не поворачивая корпуса. Для этого достаточно пошевелить пальцами, вложенными в голову.

ТУЛОВИЩЕ.

Туловищем куклы-петрушки является рука актера, введенная в трехпалую перчатку, прикрепляемую к голове. Размеры и покрой перчатки зависят от системы управления куклой и от величины руки кукловода. Ясно, что каждая разновидность кукол требует своего покроя перчатки. Перчатка должна плотно облегать руку кукловода, вместе с тем, не связывая ее движений. Поэтому перчатка шьется с примеркой, причем актер во время примерки держит свои пальцы в «рабочем» положении, то есть так, как будто он фактически управляет куклой. Материал для перчатки лучше брать прочный, но достаточно мягкий, чтобы он не затруднял движения руки. Если перчатка является одновременно и костюмом куклы, то материал для нее подбирается соответствующего цвета и рисунка; часто на материю, из которой сшита перчатка, нашивается аппликация или наносится рисунок краской. Такая перчатка-костюм кроится не вплотную по руке кукловода,

а несколько свободнее, чтобы замаскировать форму введенной в нее человеческой руки. В профессиональных театрах поверх перчатки обычно надевается специальный костюм, скрадывающий неминуемую «кривобокость» петрушечной куклы, связанную с асимметричностью кисти человеческой руки. В некоторых случаях при помощи костюма стараются приблизить форму куклы к форме человеческого тела, подбивая ватой плечи, спину, грудь. Следует предостеречь от излишнего увлечения такими толщинками — они затрудняют движения пальцев кукловода и уменьшают выразительность куклы. Чтобы костюм сохранял форму, он делается из плотной материи или кладется на подкладку. Костюм прикрепляется к шее. Плечи делаются из туго набитых ватой мешочков, и к ним пришиваются руки, сделанные из картонных трубочек или из материи, туго набитой ватой. Рука имеет свободный сгиб в локте. Для большого пальца и мизинца к костюму пришиваются два чехольчика (в цвет платья) примерно на уровне талии. Концы их прикрепляются к запястьям рук куклы.

ГОЛОВА.

Голова, петрушечной куклы делается размером в среднем 8—10 см (в детских самодеятельных кружках этот размер соответственно уменьшается и может достигать до 5—6 см). Голову больших размеров не следует делать: это не только не увеличит, но, наоборот, уменьшит выразительность куклы. Дело в том, что туловище куклы-петрушки увеличить невозможно — оно соответствует размерам руки актера. А непомерно большая голова на маленьком туловище производит неприятное впечатление. Кроме того, большая голова заслоняет руки куклы и сковывает их движения. Кукла на ширме почти все время повернута к зрителю профилем. Поэтому профиль у куклы должен быть ясный и выразительный. Если кукла «бес профильная», для зрителя часто остается непонятным, в какую сторону, она повернулась и в какую сторону смотрит. Голову куклы делают чаще всего из папье-маше, а также из дерева, из материи или из трикотажа, набитого ватой. Чаще всего в практике театров кукол применяются головы из папье-маше. Существует два способа их изготовления: 1) оклейка бумагой глиняного или пластилинового слепка снаружи и 2) вклейка по гипсовой форме изнутри.

РУКИ.

Руки — вернее, кисти рук — у петрушечной куклы делаются из разных материалов и разными способами в зависимости от тех задач, какие ставятся перед куклой. Руки могут быть жесткие, сделанные из дерева или папье-маше, могут быть мягкие, то есть сшитые из материи или трикотажа. Жесткие руки имеют два существенных недостатка: во время игры они неприятно стучат одна о другую или при прикосновении к чему-нибудь жесткому и плохо берут предмет. Мягкие руки кроются в виде варежки, сшиваются, выворачиваются, подбиваются ватой и прострачиваются по линиям пальцев. Иногда делают каждый палец отдельно, причем петрушки часто ограничиваются четырехпалой рукой, так как издали зритель не видит, сколько у куклы пальцев.

НОГИ.

Ноги у кукол-петрушек бывают далеко не всегда. Кукла становится ногами на ширму лишь в очень редких случаях, так как при этом бывает видна рука актера. В некоторых случаях руку актера удастся более или менее удачно замаскировать длинным платьем или плащом (рука проходит между подкладкой и верхом). Но это допустимо, разумеется, далеко не в каждой пьесе и не для каждого персонажа. Кроме того, кукла, стоящая ногами на ширме, хуже передает походку человека, чем если она это делает условно, при помощи движения корпус. Чаще всего ноги у кукол-петрушек существуют для того, чтобы кукла могла ими играть сидя или лежа. Иногда ноги изготавливаются отдельно и только высовываются из-под костюма в тех случаях, когда это необходимо по ходу пьесы.

«РАБОТА С КУКЛОЙ»..

Рассмотрим самые основные технические положения, ставшие в театре кукол почти законом. Куклу-петрушку показывают из-за ширмы на три четверти ее роста. Она как бы ходит по воображаемому полу, находящемуся за ширмой, несколько ниже ее верхнего края. Для того чтобы показать походку куклы, актер или сам передвигается за ширмой мелкими шажками, или покачивает руку, на которой надета кукла. Добиться правдоподобной походки у кукол дело нелегкое, над этим надо серьезно работать. Когда кукла говорит, — она движется, когда молчит, — она неподвижна. В противном случае зри-

тель не поймет, какая из кукол разговаривает. Это правило допускает самые минимальные исключения (например, одна кукла гоняется за другой и одна из них или обе, что-то кричат) Однако молчаливая, неподвижная кукла — это не значит мертвая кукла. Актер должен найти ей или позу, которая была бы достаточно выразительной и при неподвижном положении куклы, или движения и жесты, выражающие точную реакцию на слова партнера и приходящиеся на паузы в словах последнего. Основные законы актерского мастерства в театре кукол те же, что и в драматическом театре. Своеобразие театра кукол заключается в том, что здесь актер доносит до зрителя все идейное и эмоциональное содержание своей роли через посредство неодушевленного предмета — куклы, и поэтому он должен все время видеть свою куклу, ни на миг не ослабляя внимания к ней, чувствовать ее физические задачи, контролировать всю линию ее поведения. Кроме того, актеру-кукловоду все время нужно видеть, куда направлен взгляд куклы, следить за тем, чтобы она ходила прямо, а не боком, чтобы она не слишком проваливалась за ширму и не вылезала выше, чем полагается. Техника управления куклой-петрушкой отличается простотой. Куклу-петрушку надевают и на правую руку и на левую. Очень часто актер-кукольник работает одновременно двумя куклами, надетыми на обе руки. Возможности жеста у куклы-петрушки крайне ограничены. Рука ее, лишенная сгибов в локте, не может воспроизвести анатомически верно почти ни одного человеческого жеста. Ее жест условен, но зато он может быть исполнен огромного непосредственного темперамента. Так пылко обнять друга, так крепко отколотить врага, как это сделает кукла-петрушка, не может ни тростевая, ни механическая кукла. Бездейственные, чисто разговорные сцены в театре кукол звучат особенно плохо. Но если тростевая кукла благодаря своему ей широкому жесту может еще поддерживать довольно длинный диалог и даже произнести монолог, то кукле-петрушке уже непременно нужно вести свою роль как непрерывную цепь физических действий. Тренироваться с куклой-петрушкой, не имея конкретных физических задач, бессмысленно. Самое трудное для куклы — это игра с предметом. Когда кукла-петрушка берет предмет обеими руками, она держит его довольно крепко и обращается с ним уверенно. Но и в этом случае надо усиленно репетировать, и репетировать именно с тем предметом, который будет участвовать в спектакле. Если

же кукле-петрушке надо взять предмет одной рукой, то необходимы дополнительные приспособления: проволока сбоку или снизу, углубление, в которое кукла могла бы вставить руку.

«СЦЕНА ТЕАТРА КУКОЛ».

В вопросах организации сценического пространства театр кукол занимает особое положение. Для него не подходит ни одна площадка, предназначенная для других видов зрелища. Сценическая выгородка кукольного театра, то есть конструкция, на которой происходит спектакль, должна быть сделана именно для него — и только для него. Для кукольного театра значительно удобнее, когда сцены нет вовсе, а имеется ровный пол, находящийся на одном уровне с голом зрительного зала. В этой особенности театра кукол коренится его преимущество перед другими видами театрального зрелища; имея собственную портативную выгородку, кукольный театр может играть в любом помещении, размеры которого позволяют установить выгородку. В кукольном театре основной частью сценической выгородки является ширма. В геометрическом понимании это вертикально расположенная поверхность, над верхним краем которой играют куклы и за которой скрыты актеры. Старые народные кукольники пользовались для своих представлений несложными ширмами небольших размеров. Актер чаще всего был один, и, следовательно, кукол на ширме могло появляться не более двух одновременно. Декоративного оформления в большинстве случаев не было. Если с течением времени в устройстве ширмы и происходили какие-либо конструктивные изменения, то они делались главным образом в целях облегчения ширмы при переноске или для большей устойчивости. Роль игрового пространства выполнял все тот же небольшой по длине передний верхний край ширмы — грядка. Самые ранние ширмы советских кукольных театров отличались от ширмы старых русских народных кукольников только большей длиной грядки. Такие ширмы существуют во многих кукольных театрах, и по сей день служат для постановки наиболее простых спектаклей.

Чтобы ширма полностью скрывала находящихся за ней актеров — участников спектакля, — высота ее рассчитывается в зависимости от роста последних. Актеры обычно стоят за ширмой во весь рост — это наилучшее положение для работы с куклой. Самый распространён-

ный вариант ширмы исключительно с прямой линией передней грядки. В большинстве спектаклей такая ширма применяется и в настоящее время. Но наряду с этим встречаются ширмы с самыми различными линиями передней грядки: ломаными линиями, отрезками эллипсиса, дугами окружности. Остановимся для примера на ширме, у которой при центральной прямой грядке имеются две боковые, примыкающие к передней грядке под тупым углом. Во - первых это позволяет режиссеру располагать мизансцены кукол и декоративные детали не только по прямой, но и в соответствии с более сложной линией грядки. Во-вторых, на такой ширме получаются как бы три обособленных игровых пространства (если нужно, они будут служить как одно). На боковых створках может, например, происходить диалог, который не должен быть услышан персонажем, находящимся на центральной грядке. Это будет выглядеть более правдоподобно, если бы диалог происходил и на большем расстоянии, но на прямой грядке. Ширма с круглой, точнее сказать, дугообразной грядкой тоже имеет свои положительные качества. Всякого рода проходы и пробеги (охота, погоня) на ширме с прямой грядкой получаются плохо. И в самом деле куклы, добежав до конца грядки, (а длина ее по сравнению с размерами куклы бывает обычно не особенно большой), должны резко повернуть в сторону, скрыться, а потом выбежать снова — либо с той же стороны, либо с противоположной; впечатления непрерывного пробега при этом не получится. Между тем при таком же пробеге на круглой ширме грядка воспринимается зрителем как непрерывная прямая линия. Создавая новые виды грядки, можно брать любые линии и комбинировать их между собой. У каждого вида имеются свои положительные и отрицательные свойства, и ни один из них не может считаться универсальным.

РАСЧЕТЫ ВИДИМОСТИ.

Огромное значение в театре кукол имеют вопросы видимости. Художник так должен строить декоративное оформление, а режиссер располагать мизансцены, чтобы каждый зритель мог увидеть все наиболее значительное в данном спектакле. Надо рассчитать наилучшую видимость сценического пространства для каждого зрителя, для каждого места в зале. При этом расчет производится таким образом, чтобы все зрители находились в более или менее одинаковых услови-

ях. При построении сценического пространства надо просматривать его с различных точек зрительного зала, чтобы не допустить одного из двух отрицательных явлений: когда скрыто то, что должно быть видно, или видно то, что должно быть скрыто. В театре верховой куклы, где актер должен быть, как можно лучше скрыт, а надетая на его руку кукла как можно лучше видна, вопросы видимости встают с особенной остротой. Для того чтобы проверить видимость сценического пространства, нет необходимости просматривать его с каждого места в зрительном зале. Достаточно произвести эту проверку всего с четырех мест: среднего места первого ряда, двух крайних мест первого ряда и одного из крайних мест последнего ряда. Ширму следует ставить на том же уровне, на каком стоят стулья первого ряда в зрительном зале. Зритель первого ряда не должен сидеть слишком близко к ширме. Лучше всего, если расстояние от первого ряда до ширмы будет равняться 3 м. Для зрителя последнего ряда при зале длиной в 15 м видимость куклы при отходе от линии грядки почти не изменяется.

ЗАДНИК.

Задник является крайне желательной, почти необходимой частью сценической выгородки театра кукол. Необходимо отметить, насколько большое значение имеет вопрос о подборе фона, на котором играет кукла. Несоответствующий фон может погубить куклу, сделать ее совершенно невидной зрителю. И хотя устройство задника уменьшает портативность ширмы, столь важную для выездных спектаклей, тем не менее, его необходимо иметь не только для стационарных, но и для выездных спектаклей. При выборе задника, прямого или круглого, руководствуются не только размерами последнего, но и соображениями либо эстетического, либо чисто технического порядка. В качестве примера укажу лишь, что всякого рода проекционные эффекты получаются значительно лучше на прямом заднике, чем на полукруглом горизонте.

Для того чтобы научиться хорошо водить петрушечную куклу, надо сначала освоить ряд упражнений, которые полезно повторять, как тренинг на занятиях или «зарядку» перед спектаклем. Занятия в детском кукольном театре должны включать в себя упражнения для развития гибкости рук, пальчиковая гимнастика, так как

она развивает не только ловкость и точность рук, но и мозг ребенка, стимулирует творческие способности, фантазию и речь, что на занятиях в кукольном театре немало важно.

Развитие пластичности и выразительности рук - одна из важных задач руководителя любого театрального, а тем более детского кукольного коллектива. Не слушаются руки - не оживает кукла - не получается интересный спектакль. Такова цепочка, проследить которую обязан любой педагог-кукольник. Гимнастике рук обязательно должно уделяться время в ходе занятий кукольным мастерством. Первоначально упражнения выполняются в учебном полукруге без учета высоты ширмы. Затем, по мере их освоения, руки поднимаются выше, тренируется их выносливость. Условно упражнения гимнастики рук можно разделить на технические и образные. Технические упражнения развивают пластичность рук, разминают нервные пути и тренируют мышцы. Образные упражнения развивают воображение. Это деление теоретическое. На практике при выполнении технических упражнений включается воображение, а при выполнении образных приходится отвлекаться на преодоление недостаточной подвижности рук и пальцев. Все упражнения разминки необходимо выполнять обеими руками. Равномерно развитые руки являются условием работы с любым типом кукол. Это качество необходимо для вынужденного отдыха уставшей руки во время репетиции или спектакля, для выхода куклы с любой стороны ширмы, для выполнения любой мизансцены. Во время разминки необходимо внимательно следить за снятием излишних напряжений мышц не только рук, но и всего тела. После выполнения ряда трудных упражнений делать упражнения на расслабление. При проведении разминки с детьми, необходимо достигать атмосферы радостного творчества, интереса к проделываемым упражнениям. Конечно, при первоначальном освоении упражнений нужно контролировать каждого ребенка, точно разбирать порядок движений, это лучше делать без музыки. Когда упражнение усвоено, то музыка только помогает его выполнению. Можно выстроить порядок разминки таким образом, чтобы он напоминал некий танец рук, и исполнять его не только всей группой в учебном кругу, но и по группам руками над ширмой. Когда дети почувствуют себя хозяевами своих рук, можно доверить им изобретение новых упражнений, проведение собственной разминки в группе.

ПРИМЕРЫ УПРАЖНЕНИЙ.

1. Руки максимально тянем вверх. Затем как-бы выворачиваем ладонь, то одной рукой, то другой, то обеими вместе.
2. Руки прямые над головой, начинаем перекрещивать руки, махая ими, как ножницами, руки при этом не сгибаем.
3. Обе руки основанием запястий сомкнуть, пальцы соединить. Бутон, то раскрывается, то закрывается. Напряжение с пальцев должно быть снято.
4. Расслабляя пальцы и кисти, потряхивать ими, как бы избавляясь от капелек воды.
5. Сцепить руки перед собой в замок. Нарисовать кистями цифру 8.
6. Развести прямые пальцы и последовательно, начиная с мизинцев, сгибать пальцы в кулак и разгибать их. То же, начиная с большого пальца.
7. Поймать в кулак воображаемую пчелку. По одному выпрямлять из кулака пальцы, пытаюсь увидеть пчелку.
8. Резко выпрямлять пальцы из кулака.
9. Зажигаем в небе звёзды. С силой бросаем вверх руки и открываем кисть. Затем другую руку, и так по очереди. Пальчики и ладонь должны быть прямыми и раскрытыми. Собираем звёздочки. Здесь сила движения идет на закрытие кисти. Сначала высматриваем свою звёздочку в небе, а потом хватаем её и бросаем к себе в корзинку.
10. Руки сжаты в кулачки, это колёса автобуса. Автобус поехал, колёса завертелись. Автобус остановился и поехал в другую сторону. Колёса завертелись в другую сторону.
11. Два кулачка сжаты, соединены вместе и развёрнуты к зрителю. Солнышко просыпается, и появляются один за другим лучики. Это от-

крываются поочерёдно пальчики. Лучики тянутся согреть всё во круг: мы разводим руки и пальчики в разные стороны. Затем руки сходятся вместе: пальчики двигаются - лучики светятся.

12. Кисти сжаты в кулачки, открыты указательные пальцы обеих рук. Это стрелки часов. Они идут по кругу с остановками. Вариант второй: указательные пальцы изображают стрелку метронома. Двигаются вправо - влево синхронно.

13. Руки перед собой полукругом на уровне груди ладоши к себе, пальцы вместе. Вариант первый: ладошки открываются вместе наружу, закрываются. Вариант второй: ладушки открываются – закрываются по очереди.

14. Рука с плотно сжатыми пальцами - это кисть с краской, и мы красим сначала стену, потом плоскость параллельно полу. Мы каждый раз поднимаем руку чуть выше, как будто кладем новый слой краски. Когда кисть поднимается вверх, пальцы опущены вниз, и на оборот. Концентрация внимания на плавном чётком выполнении.

15. Кисти сжаты в кулак, пальчиками к зрителям, перед собой на уровне плеч. – Сжатые кулачки. Трёхпальцевая простая позиция рук (указательный палец – голова, большой и средний, руки). Трёхпальцевая сложная позиция рук (указательный палец – голова, большой и мизинец – руки). Пятипальцевая позиция рук указательный палец – голова, большой – одна рука, средний, безымянный и мизинец – вторая рука.

16. Руки согнуты в локтях. Ладони развёрнуты к зрителям. Кисти вращаются в одну сторону в месте, потом в другую, работая в запястье. Затем вращаются навстречу друг другу, потом в разные стороны.

ПРИМЕРЫ ОБРАЗНЫХ УПРАЖНЕНИЙ.

1. Жестами пальцев, кистей, рук поговорить с партнером. Лицо непроницаемо. Заранее тему разговора не определять.

2. Погладить воображаемое животное, чтобы зрители по движениям

рук угадали его.

3. Листья разной формы (ладони) падают с дерева.

4. Руки - распускающиеся лепестки.

5. Всевозможные задания на память физических действий, связанных с работой пальцами и кистями рук: месить тесто, счищать клей с ладони, стряхнуть прилипший пух, играть на фортепиано, красить, стирать и т.п.

6. Показать с помощью рук, как шумит и волнуется лес, летит орел, плывет большая и маленькая рыба, тянут канат, волнуются водоросли, дерутся боксеры, ползут змеи и т.п.

7. Ученики под музыку по очереди задают танцевальные движения пальцами, кистями, всей рукой.

8. Изобразить руками игру на музыкальном инструменте.

9. Подниматься по воображаемой лестнице, ставя на ступеньки прямые ладони.

10. Соединить и слегка сцепить между собой большие пальцы - это тело бабочки. Крылья - не сгибающиеся в суставах ладони. Бабочка летает, садится, соединив крылья над телом.

11. По аналогии с предыдущим упражнением, но при полете ладонь активно работает в суставе. Не разъединять большие пальцы по всей длине.

12. Ощупать перед собой воображаемое стекло, прикасаясь к нему всей ладонью.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И НАВЫКИ РАБОТЫ С КУКЛОЙ.

Надев куклу на руку, посмотрите, правильно ли сидит голова куклы, — не смещена ли она вправо или влево; сведите руки куклы вместе и

убедитесь в том, что ее ладони обращены друг к другу, а пальцы вашей руки не выскальзывают из трубочек. Проверьте, удобен ли чехол: согните руку вперед в запястье и посмотрите, совпадает ли сгиб вашей руки с наклоном туловища куклы в талии, верно ли сшит костюм. Существует три основных типа движения кукол: движения, создаваемые пальцами, запястьем и всей рукой. Движения пальцев внутри куклы соответствуют движениям головы и рук человека, движения запястья - сгибанию талии, движение всей руки - движению ног. Пластика перчаточной куклы состоит из комбинаций этих основных движений. Если все в порядке, то можно приступить к упражнениям.

1. Попробуйте сделать разные движения головой куклы, руками и туловищем. Наклоните голову куклы вперед: для этого надо согнуть первые - два сустава пальцев. Потом поверните голову в разные стороны; это возможно только в том случае, если голова надета не на один указательный, а на два пальца — на указательный, на средний. Для поворота головы налево средний палец выдвигается вперед, указательный назад; для поворота головы направо средний палец идет назад, указательный вперед.

2. Затем сделайте следующие упражнения корпусом куклы: поверните всю куклу влево, потом вправо; следите, чтобы при повороте она сохраняла бы вертикальное положение и не опускалась вниз; наклоните куклу вперед: для этого согните кисть руки, а пальцы оставьте вытянутыми.

3. Для движений рук куклы поднимайте их вверх, потом опускайте в исходное положение, затем руки вперед, перед куклой, в стороны и опять вперед. Так несколько раз, потом попробуйте сначала одной, потом другой рукой сделать ряд упражнений, например: закрыть глаза, дотронуться до головы, носа и так далее.

4. Взять какой-нибудь предмет одной рукой кукла не может, потому что у нее не сгибаются пальцы, она все берет двумя руками; фактически же, это делает кукловод кончиками пальцев, на которые надеты ручки куклы. Для начала попробуйте взять руками куклы какой – ни

будь легкий предмет, например спичечный коробок или обыкновенный детский игрушечный кубик. Прodelайте упражнение двумя куклами, передавая предмет из рук в руки. Если в занятиях участвуют несколько человек, попробуйте передавать предмет всеми куклами по очереди. Делайте это сначала по счету, а затем под музыку в ритме марша. Когда освоите эти упражнения, придумайте другие, более сложные: например, одна кукла подает стакан, а другая наливает в него из кувшина воду. Две куклы строят пирамиду из кубиков, а затем разбирают ее.

УПРАЖНЕНИЯ И ИГРОВЫЕ ПРИЕМЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕРЕСА К ТЕАТРАЛЬНОЙ КУКЛЕ.

В ходе выполнения упражнений необходимо обращать внимание детей на осмысленность и точность разных движений куклы; нельзя допускать бессмысленного размахивания рукой. Каждое упражнение повторяется три-четыре раза и может выполняться в разных темпах.

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ДВИЖЕНИЙ КУКЛЫ.

- 1.** Кукла играет на гармошке: кукла широко расставляет и соединяет руки вместе в разном темпе (быстро и медленно).
- 2.** Кукла аплодирует: кукла слегка расставляет и быстро соединяет руки вместе в быстром темпе.
- 3.** Кукла моет руки: кукла потирает одну руку об другую.
- 4.** У куклы слиплись ручки: кукла с трудом пытается развести руки в разные стороны.
- 5.** Куклу кусают комары: кукла поочередно чешет разные части своего тела — живот, голову, бок — то одной, то другой рукой.
- 6.** Кукла ловит мошек: кукла совершает хватательные движения руками.
- 7.** Кукла отмахивается от комара: кукла совершает произвольные размахивающие движения руками в быстром темпе.

8. Куклу тянут за руки невидимые нити: кукла совершает медленные движения руками в разные стороны. Возможен вариант, когда педагог сам демонстрирует эти движения, а кукла их «повторяет».

9. Кукла смотрит вниз: указательный палец слегка сгибается и разгибается.

10. Кукла крутит головой: указательный палец слегка сгибается и разгибается, осуществляя круговые вращательные, движения слева направо и справа налево.

11. Кукла смотрит по сторонам: указательный палец слегка наклоняется влево-вправо.

12. Кукла прячет нос от комара: «кукла вертит головой в разные стороны» (быстрые произвольные вращательные движения слегка сгибающимся и разгибающимся указательным пальцем).

13. Куклу тянут невидимые ниточки: педагог говорит, что невидимая ниточка тянет куклу за нос, за уши, за подбородок и т.д. Чтобы это изобразить, нужно совершать медленные вращательные движения сгибающимся до возможного предела и разгибающимся указательным пальцем.

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ОТРАБОТКИ КУКОЛЬНОГО ЖЕСТА.

«Здравствуйте!»: кукла слегка опускает голову вниз и выставляет одну руку вперед.

«До свидания!»: кукла быстро поднимает и опускает одну руку вверх-вниз.

«Да»: кукла слегка опускает голову вниз и поднимает ее.

«Нет»: кукла резко поворачивает голову влево-вправо.

«Нельзя!»: кукла делает медленные движения одной рукой вверх-вниз.

«Пожалуйста»: кукла соединяет руки и слегка наклоняется влево-вправо.

«Добро пожаловать!»: кукла разводит руки в разные стороны и поворачивается налево-направо, слегка наклоняясь вниз.

«Уходи!»: кукла слегка наклоняется вперед и делает резкие движения одной рукой вверх-вниз.

«Иди сюда!»: кукла быстро сгибает и разгибает одну руку.

«Тихо!»: кукла слегка наклоняется вперед и прижимает одну руку ко рту.

УПРАЖНЕНИЯ С РАЗЛИЧНЫМИ ПРЕДМЕТАМИ.

1. Дети с куклами на руках стоят в кругу и под музыку передают друг другу (из одних кукольных ручек в другие) какой-нибудь предмет. Когда музыка прерывается, куклы замирают. С возобновлением музыки предмет начинают передавать в другую сторону.

2. Ребенок с куклой на руке садится за стол, на котором разложены кольца от пирамидки. Кукла должна своими ручками нанизать кольца на стержень.

3. Упражнение может проводиться в парах или группой, когда дети стоят в кругу. Дети с куклами на руках отбивают кукольными ручками воздушный шарик.

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ОТРАБОТКИ УМЕНИЯ ПЕРЕДАВАТЬ ВЗГЛЯД КУКЛЫ.

1. Кукла рассматривает картину, скульптуру, плывущие по небу облака, взлетающий в небо самолет;

2. Кукла читает книжку, газету, журнал, афишу, объявление;

3. Кукла следит взглядом за бабочкой, птичкой, жуком, гусеницей;

4. Кукла наблюдает за каруселями, качелями, прыгающим мячом, заводной игрушкой;
5. Кукла ищет взглядом потерянные ключи, кошелек, клад, носовой платок, грибы, ягоды;
6. Кукла смотрит телевизор, спектакль в театре; наблюдает за футбольным матчем, за состязанием теннисистов.

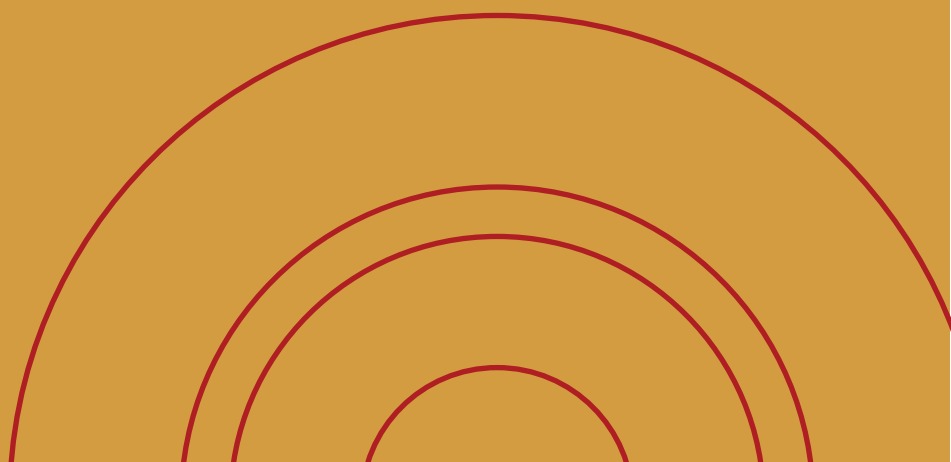
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ НА ШИРМЕ.

1. Встаньте за ширму, и покажите куклу над ней. Обратите внимание на положение куклы. Кукла должна быть повернута в сторону зрителей с очень небольшим наклоном вперед — вниз так, чтобы ее глаза встретились с глазами зрителей. Для этого рука также должна быть чуть-чуть наклонена вперед, — немного согнута в запястье. Привыкайте с самого начала держать куклу над ширмой на одинаковой высоте.
2. Кукла выводится не сразу, а постепенно. Сначала издали появляется её голова, затем плечи, грудь и только при приближении куклы к грядке она показывается немного выше колен. На этом уровне кукла должна быть всё время. Очень важно выработать ощущение пола: кукла должна как бы ходить по полу, не проваливаться и не подниматься вверх. Проведите куклу по ширме, вдоль грядки, около которой происходит обычно основное действие. Но помните при этом, что если куклу провести по ширме совсем ровно, то у зрителей получится впечатление, что она скользит, катится, но не идёт.
3. Чтобы передать походку куклы, надо продвигать её ритмично вперёд. Если идёт маленькая девочка, она может слегка подсакивать; если это старик, он ритмично наклоняет согнутый корпус вперёд. Можно также слегка покачивать куклу из стороны в сторону или заставить её делать небольшие движения руками. При беге эти движения делаются более резко и часто. Уходя, кукла не проваливается сразу вниз, а удаляется в глубину и постепенно опускается.
4. Посадить куклу можно двумя способами. Если у куклы есть ноги, её

поворачивают лицом к зрителям, перекидывают ноги через ширму и немного опускают; если у куклы нет ног, её ставят к зрителям в профиль; немного опускают вниз, и кукловод свободной рукой расправляет платье вдоль ширмы, как будто кукла вытянула ноги.

5. Если кукла должна лечь, её сначала нужно посадить, а потом уже положить на ширму, после чего кукловод свободной рукой расправляет её платье на ширме. Чтобы показать, что кукла спит, кукловод кладёт ее на ширму затылком к зрителям — так они не видят её открытых глаз.

Кукольный театр – искусство синтетическое, оно воздействует на детей целым комплексом художественных средств. При показе спектаклей кукольного театра применяются и художественное слово, и наглядный образ – кукла, и живописно - декоративное оформление, музыкальное сопровождение. Театральная деятельность развивает личность ребёнка, прививает устойчивый интерес к литературе, театру, совершенствует навык воплощать в игре определённые переживания, побуждает к созданию новых образов. Благодаря занятиям в театре кукол жизнь ребят становится более интересной и содержательней, наполняется яркими впечатлениями, интересными делами, радостью творчества. Занятия кукольным театром – это знакомство с театром кукол, с техникой вождения кукол, освоение техники актёрского мастерства, развитие пластической выразительности, развитие воображения, фантазии, пробуждение творческой активности ребёнка, воспитание чувства коллективности, взаимозависимости.

ПРИ СОЗДАНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ БЫЛИ ИСПОЛЬЗОВАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИСТОЧНИКИ:

А. Федотов «Техника театра кукол»

Е. Деммени «Школьный кукольный театр»

И.Н. Гергель «Гимнастика для рук в детском кукольном театре»

Е.В. Сперанский «Актёр театра кукол»

С. Образцов «Актёр с куклой»

