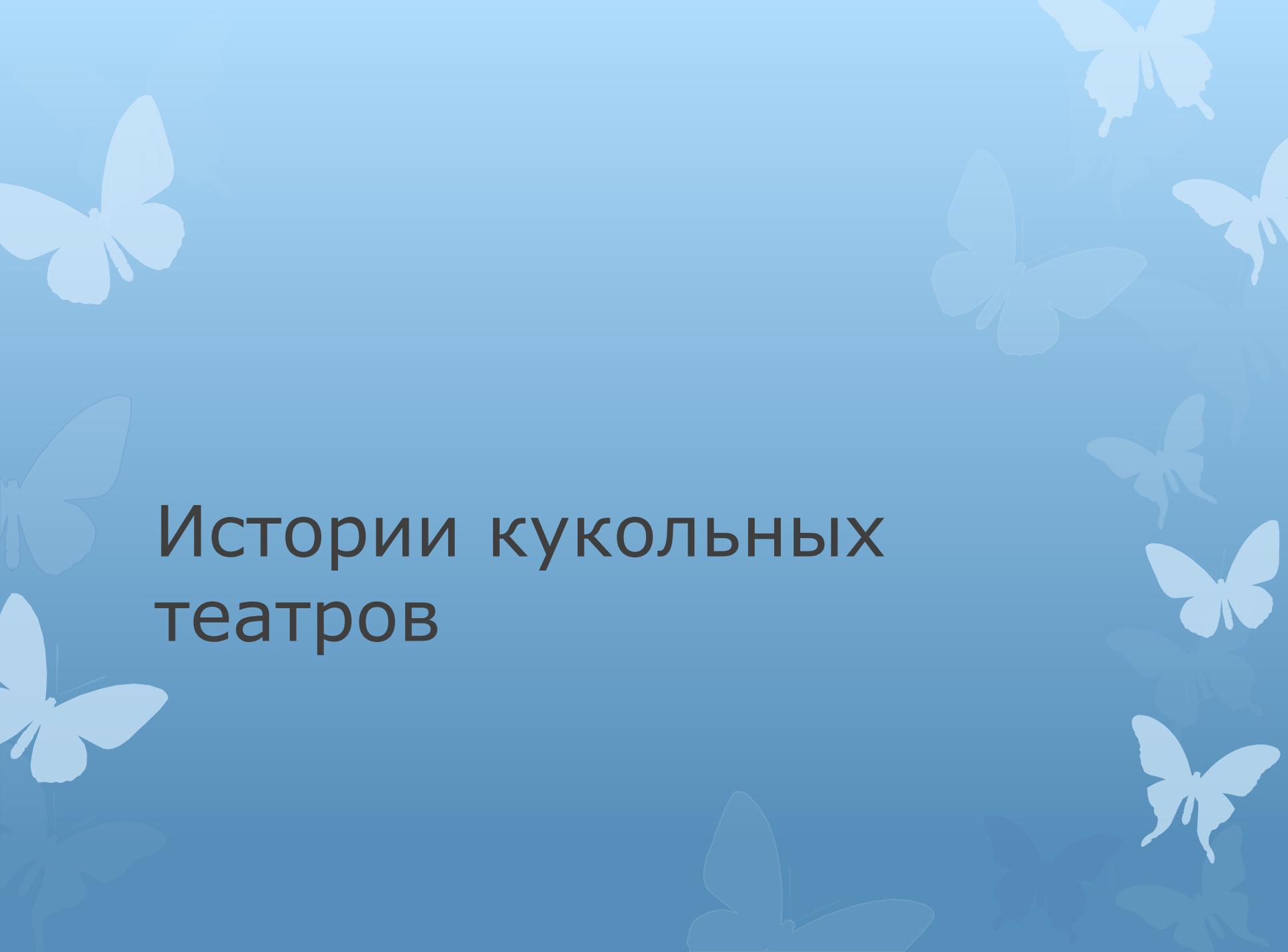

Истории кукольных театров

КУКЛЫ

- Искусство оживления кукол очень древнее, история его огромна, география очень широка.
- Театр кукол, вид театральных представлений, в которых действуют куклы (объёмные и плоские), приводимые в движение актёрами-кукловодами, чаще всего скрытыми от зрителей ширмой. Многие формы представлений определяются различием видов кукол, систем их управления: марионетки (куклы на нитках), так называемые верховые куклы (перчаточные), тростевые куклы, механические и др. Иногда кукол заменяет условный предмет (кубик, шарик, палочка и другое.), метафорически изображающий живое существо.
- Куклы бывают размером от нескольких сантиметров до двойного человеческого роста.

- Различие форм и характера представлений обуславливается чаще всего национальной традицией, спецификой постановочно-драматургических задач, взаимосвязью с др. видами искусства (графикой, народной игрушкой, скульптурой, театром масок, кино).
- Истоки Театр кукол — в языческих обрядах, играх с овеществленными символами богов, олицетворявших непознанные силы природы. Исторически он связан с развитием древнейших форм сценической культуры.
- Как правило, этот театр отличался традиционностью сюжетов, приёмов исполнения, наличием постоянных героев.
- Представления Театр кукол в большинстве стран складывались из религиозно-мистериальных зрелищ.
- В Древнем Египте (16 веков до нашей эры.) — это мистерия об Осирисе и Исиде, в Древней Индии и Китае — культовые представления. Упоминание о театральных куклах встречается у Геродота, Ксенофонта, Аристотеля, Горация, Марка Аврелия, Апулея и другое. С 11 в. в церквах и монастырях устраивались представления, в которых куклы использовались как средство инсценировки евангельских сцен, главным персонажем их стала дева Мария. Название Марион осталось в романо-германских языках как обозначение вообще театральной куклы, в славянских языках — куклы на нитках.

- Представления Театр кукол всё более насыщались злободневным, «земным» содержанием, что вызывало преследования со стороны средневековой церкви.
- Изгнанный из внутренних помещений церкви на паперть,
- Театр кукол обосновался затем на площадях и ярмарках, подвергаясь преследованиям инквизиции. Несмотря на запреты, в его представлениях усиливался антицерковный, антифеодальный элемент.
- К концу 16 века в Италии окончательно сформировался народно-сатирический Театр кукол с главным героем Пульчинеллой. Наследуя традиции ателлановой комедии (Ателлана близкий по духу комедии дель арте, он распространился в Европе.
- В 17 в. аналогичный бесцензурный Театр кукол утвердился во Франции (главный герой — Полишинель), Англии (Панч), Германии (Гансвурст, впоследствии — Кашперле, Голландии (Пикельгеринг), Бельгии (Вольтье), Польше (Копленяк), Румынии (Василаке), Чехословакии (Кашпарек), в России (Петрушка).

- У народов Азии и Ближнего Востока Театр кукол развивался особым путём.
- Здесь с глубокой древности существовали его традиционные национальные формы. Предположительно, прародителем Пульчинеллы, Петрушки и др. был комедийный герой классического индийского театра, большеголовый горбатый шут-озорник Видушака (ему близок турецкий Карагёз).
- В индийском Театре кукол куклу ведут два кукловода (один за ширмой, другой перед ширмой). Возникновение Театра кукол в Китае относится к 1 веку до нашей эры
- В японском Театре кукол (известен с 11 века) используют большие куклы в человеческого роста, которыми управляют одновременно видимые зрителям 4 — 5 кукловодов в чёрных одеждах (на лице чёрная маска — чулок). Он, как и китайский Театр кукол, связан с классическим театром.
- Вплоть до 19 в. в европейских Театрах кукол разыгрывались традиционные, часто сатирические, пьесы-обозрения о власти имущих, чиновниках, церкви; складывались также бродячие сюжеты — о докторе Фаусте (И. В. Гёте заимствовал его у кукольников), Дон Жуане, короле и трёх его дочерях и др. В 19 в. делаются попытки создать профессиональный Театр кукол. Для него писали Г. Клейст, Э. Т. А. Гофман (Германия), Жорж Санд, А. Франс (Франция), М. Метерлинк (Бельгия), Б. Шоу (Великобритания) и др. В 20 в. многие известные театральные деятели обращались к созданию Театра кукол как самого совершенного вида театрального зрелища (режиссёр Г. Крэг в статье «Актёр и сверхмарионетка» пропагандировал идею отказа от актёра).
- В 1-ю четверть 20 века создавались профессиональные Театры кукол для детей и для взрослых.

- Русский профессиональный Театр кукол начал формироваться после Октябрьской революции 1917. Е. С. Деммени художники Н. Я. и И. С. [Ефимовы](#) и др. привлекали крупнейших писателей, художников, композиторов к созданию Театр кукол для детей, который ставил бы широкие общественно-педагогические задачи, пропагандировал новые социалистические формы отношений между людьми.
- Советский Театр кукол отражает яркие, характерные черты и психологию человека в их наиболее общем проявлении, стремится к типичности, доведённой до образной нарицательности.
- Центральный театр кукол под руководством Сергея Владимировича Образцова — выразитель этих идей. Его спектакли «По щучьему велению» Тараховской (1936), «Волшебная лампа Аладина» Гернет (1940), «Король-Олень» Сперанского по Гоцци (1943), «Необыкновенный концерт» (1946) и многие другие заложили основу режиссёрского метода и системы работы актёров-кукловодов над сценическими образами, что позволяет создавать эволюционно-сложную, психологически обоснованную партитуру роли, правдиво показать судьбу, характер, особенности сценического образа.
- Театры кукол обращаются к языку сценической пантомимы («Рука с пятью пальцами» — румынский театр «Цэндэрикэ»), ставят музыкальные произведения («Петя и Волк» Прокофьева — Центральный Театр кукол Болгарии; «Петрушка» Стравинского, «Деревянный принц» Бартока — Центральный Театр кукол Венгрии; «История солдата» Стравинского — Центральный Театр кукол Болгарии и Рижский Театр кукол; «Жар-птица» Стравинского, «Ученик чародея» Дюка — Минский Театр кукол).

-
- Образность спектаклей достигается использованием всего разнообразия сценических приёмов (в действие вовлекаются живой актёр, обыгрываемый предмет, радиозапись и световые эффекты). Стремление к постановке социальных, нравственно-этических проблем, к искусству яркой и броской театральности формирует новый тип Театр кукол («Часовщик», «Крали Марко» Теофилова в Центральном Театр кукол Болгарии, «Дон Кристобаль» Гарсиа Лорки и «Маленький принц» Сент-Экзюпери в Театр кукол «Цэндэрикэ», «Похождения бравого солдата Швейка» по Чапеку в Ленинградском Большом театре кукол .
- С 1958 в рамках Международного союза кукольников (УНИМА, основан в 1929) регулярно устраиваются международные фестивали, конкурсы, что способствует обмену опытом деятелей Театр кукол В 1976 в Москве состоялся 12-й конгресс УНИМА (президентом избран С. В. Образцов).
- В СССР в 1975 работало свыше 100 Театр кукол, ставивших спектакли на 25 языках народов СССР.
- Подготовка творческих кадров ведётся на специальном отделении Ленинградского института театра, музыки и кинематографии, в Государственном институте театрального искусства им. Луначарского (режиссёры и художники), училище им. Гнесиных и в студиях при Театр кукол Материал по истории Театр кукол собирает и систематизирует Музей театральной куклы при центральном театре кукол (основан в 1937).
- В самодеятельности, особенно в школах, дворцах пионеров и др., Театр кукол пользуется большой популярностью.