

История и перформанс: перчаточные куклы

Перчаточные куклы практически единственные, которые можно назвать на сто процентов появившимися из народа. Они были воссозданы умельцами как лёгкий способ развлечения детей при минимальных на то затратах. Именно так написали бы они в бизнес - плане, попроси вы сейчас его предоставить.

Куклы шились из рабочих варежек, в дореволюционной России это были вязанные варежки, либо «обогревки», которые надевались на чайники и чайную посуду, дабы не допустить остывания оной.

На лицевой стороне перчатки рисовалось «лицо», глазки, носик, ротик и т.д. Как правило, в перчаточных спектаклях было два исполнителя – и четыре куклы актёра, т.е. четыре варежки. Эти представления носили народный характер и как правило имели незамысловатый сюжет.

В современности многие перформанс театры используют в качестве философских героев театральных представлений. Руки – это интересный символ, который очень выгодно можно использовать в этом направлении

Тростевая кукла

Тростевая кукла – это вид театральной куклы, которая ведома кукловодом при помощи трости, вернее надевается на трость. Тростевые куклы бывают двух видов:

- Умеющие шевелить конечностями
- Не умеющие шевелить конечностями

Это зависит от того, как кукла спроектирована. Самая простая тростевая кукла надевается на трость и управляется кукловодом снизу, как правило, такие актёры используются в детских спектаклях, и всё действие происходит насчет действий кукловода.

Тростевая кукла по сложнее надевается на две трости и управляется соответственно, у кукловода задействовано две руки. Иногда используют разветвлённые трости, которые создают у куклы эффект рукава. Тростевая кукла надетая на две палки может шевелить руками, кроме того, очень эффектно в её исполнении смотрятся действия с плащом, его открывание и закрывание.

КУКЛЫ-МАРИОНЕТКА

“Марионетка – разновидность театральной куклы, которую кукловод приводит в движение при помощи нитей”.

С древнейших времен в языках многих народов мира существовало сравнение жизни человека с марионеткой, которую дергают за ниточку. Театр кукол издавна волновал людей и своей странной похожестью на живых существ, и тем, что постоянно давал повод к философским рассуждениям: слишком очевиден был пример – управляющий и управляемый.

Тема марионетки, нитей, которые приводят ее в движение, и, наконец, тема человеческой воли, которая руководит этим движением, постоянны не только в античной, но и в средневековой философии. Рядом с человеком всегда существовал предмет, который он наделял особым отношением: был ли этот предмет символом бога, олицетворял ли он тайну природы, или просто изображал человека.

Издавна замечена способность человека к фантазии, возбуждаемой поразительным свойством театра кукол – чудом оживающего прямо на глазах зрителя мертвого предмета. Наверное, именно поэтому на смену неподвижным изображениям богов (которые были в древние времена в каждом доме) пришли движущиеся фигурки, которые человек наделял особым отношением. Это-то и стало началом театра кукол.

Свое название марионетки получили в средние века от наименования фигурок божьей матери (Marion, Marionette), изображения которой в виде маленьких деревянных статуэток продавались в храмах во время богослужения

www.didaktika.com.ua

Куклы - актёры

Куклы-актёры - это интерактивное дополнение живой актёрской игры, которое может быть использовано в совершенно разных ситуациях и аспектах театральной жизни. Кукла-актёр способна исполнить немые роли, в несколько раз лучше, чем это сделал бы человек.

Безусловно, продемонстрировать свой талант кукла-актёр перво-наперво может в театре, кроме того, это активно и используются. Ведь некоторые роли просто заведомо принадлежат неодушевлённым куклам:

- Младенцы
- Умершие
- Сказочные герои

Театральная труппа нередко использует кукол в качестве актёров, которым по долгу службы нужно исполнять эти, возможно не самые лучшие роли. Иногда, молчаливая кукла-актёр может сделать больше чем актёр, которому порой очень трудно изобразить безэмоциональность – кукле такая задача как раз под силу.

Петрушка

Кукла Петрушка – была героем светских интермедий, часто изображала басенные сюжеты. Вскоре, Петрушка так полюбилась зрителям, что стала фигурантом не только спектаклей, но и рукописных театральных пьес. Из куклы Петрушка постепенно превратился в специфический образ, которому постоянно инкриминировали те, или иные черты характера

Существовали основные сюжеты: лечение Петрушки, обучение солдатской службе, сцена с невестой, покупка лошади и испытание ее. Сюжеты передавались от актера к актеру, из уст в уста. Ни у одного персонажа русского театра не было популярности, равной Петрушке.

Петрушке позволялось то, что было запрещено людям: критика начальства и духовенства в выражениях самых резких и часто мало приличных, пошловатые соленые шуточки на тему секса, женщины уводили детей с последних сцен "женитьбы Петрушки". Петрушка, говоря большевистским языком, был "рупором и глашатаем народных масс". Многовековая безнаказанность Петрушки объяснялась именно древним отношением к куклам как к существам, живущим собственной, отдельной от людей жизнью

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕАТР КУКОЛ ИМЕНИ С.В. ОБРАЗЦОВА

Кукольный театр - крупнейший в стране методический центр профессиональных и самодеятельных творческих коллективов. В состав научно-методической части входят Музей театральных кукол, библиотека специальной литературы, отдел рукописей, педагогический отдел. В музее собрано около 3000 театральных кукол из 50 стран мира. Музей работает перед каждым спектаклем и в антракте

Государственный Академический Центральный театр кукол им. С. В. Образцова — крупнейший в мире театр кукол, расположенный в Москве на Садовом кольце. Ближайшая станция метро — Цветной бульвар.

Организован в 1931 году при Центральном доме художественного воспитания детей, открылся в 1932 спектаклем «Джим и Доллар». Большую часть спектаклей поставил С. В. Образцов (с 1949 директор театра). В 1970 театр переехал в новое здание, на фасаде которого установлены уникальные кукольные заводные часы, ставшие одной из достопримечательностей Москвы. С 1937 при театре создан Музей театральных кукол, коллекция которого считается одной из лучших в мире. Театр награжден орденом Трудового Красного Знамени (1969).

Театр работает не только с традиционными куклами, выпускались и марионеточные спектакли (*Гусенок* Н.Гернет и Т.Гуревич; *Конек-Горбун* В.Курдюмова по сказке П.Ершова). Самым значительным спектаклем этого периода стал спектакль *Каштанка*, проникновенно передававший состояние покинутого, заброшенного существа, медленно обретающего новую жизнь. Первым спектаклем для взрослых был спектакль *Волшебная лампа Алладина*, сыгранный куклами на тростях (1940). Главной заботой Образцова была деминиатюризация кукольного театра – фигуры и декорации в нем должны были быть видны на больших пространствах большому числу зрителей. Так появилась громадная тростевая кукла, был разработан тип куклы с механизмами внутри и снаружи, которые давали возможность выполнять движения, сравнимые с человеческими. Тростевых кукол, в силу их размера, веса и сложной системы рукояток и струн, часто держали и управляли ими три человека. Вскоре таких кукол в различных представлениях можно было увидеть по всей стране.

В 1937 Московский городской Совет выделил театру кукол здание, в начале Великой Отечественной войны оно было повреждено. Во время войны театр был эвакуирован в Новосибирск. Была создана фронтовая бригада, работавшая в прифронтовой зоне. По просьбе командования Сибирского военного округа артисты обучили красноармейцев играть куклами, и на фронте возникло шестнадцать фронтовых кукольных театров.

