

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр детского творчества «Феникс»

Занятие №31

**Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)
программа по обучению театрализованной деятельности детей
среднего и старшего школьного возраста «Лицедей».
(второй год обучения).**

Объединение «Лицедей»

**Педагог дополнительного образования
Л. Ю. Ларина**

г. Рязань, 2019 г.

Цели.

- Познакомить воспитанников с историей куклы и кукольного театра.
- Познакомить с видами кукольного театра.
- Познакомить с приемами вождения кукол.

Оборудование и материалы, используемые на занятии.

- Демонстрационный картинный материал: перчаточные куклы, пальчиковые куклы, куклы марионетки. Видеопрезентация.
- Проектор, ноутбук, экран.

Методы и приемы:

I. Методы организации и осуществления деятельности

1. Аспект восприятия и передачи информации:
 - словесные: беседа, рассказ,
 - наглядные: демонстрация, иллюстрация,
 - практические: упражнения, игры.
2. Аспект мышления:
 - репродуктивные (воспроизведение): действия по образцу
3. Аспект управления:
 - работа под руководством педагога.
 - самостоятельная работа: творческая работа.

II. Методы стимулирования и мотивации деятельности

- Интересы к учению: творческие задания, загадки, отрывки из художественной литературы.
- Долга и ответственности: единые требования и контроль над их выполнением, поощрение и порицание, разъяснение общественной и личной значимости знаний, умений и навыков.

III. Методы контроля и самоконтроля

- устного: фронтальный и индивидуальный опрос, наблюдение за ребятами;
- практического: проверка умений и навыков.

IV. Методы разностороннего воздействия на сознание, чувства и волю

- метод личного примера
- убеждения: инструктаж.

VI. Методы регулирования и стимулирования поведения и деятельности

- Поощрение, замечание, наказание, создание ситуации успеха и доверия, поддержка положительных проявлений.

Ход занятия:

I. Организационный момент

Педагог: Здравствуйте, ребята. Сегодня мы с вами поговорим о кукольном театре об этом замечательном виде искусства. Кукольный театр! Волшебные слова. Кукольное представление - ваше любимое зрелище. Недаром Буратино отдал свою азбуку с цветными картинками за один билет в кукольный театр Карабаса - Барабаса.

Для того, чтобы показать человека со всеми его странностями, был изобретен кукольный спектакль”.
Джонатан Свифт.

Древние, которые, поверьте, были не глупее нас с вами, считали, что человек - не мера всех вещей, и уж тем более не венец творения. Они полагали, что человеку нечего особенно гордиться своим происхождением. Он всего лишь марионетка в руках высших сил. Марионетка, которая выполняет или не выполняет свою роль.

II. Основная часть.

1. История куклы и кукольного театра.

Педагог: Никто точно не знает, когда появился первый кукольный театр. Существует две легенды возникновения театра.

Вот первая: В Китае, во время междоусобных войн, в одном городе люди потеряли надежду на победу и собирались сдаться. К императору пришёл мудрец и сказал: "Сделайте кукол в виде красивых девушек и выставьте их на крепостной стене". Император приказал сделать так, как сказал мудрец. Через день враги отступили. Император спросил мудреца, как он додумался до этого. Он ответил, что послал разведчика, который узнал, что жена вражеского императора очень ревнива, и когда она увидела красивых девушек, приказала мужу, чтобы он отступил.

Так куклы спасли город.

Педагог: А вот вторая легенда: Жил-был король. У него умерла жена. Он очень горевал. К нему пришёл мудрец и сказал: "Я тебе помогу. Ты будешь каждый день видеть свою жену, но никогда не заглядывай за ширму". Итак, он теперь видел свою жену, и она разговаривала с ним. Но однажды король не выдержал и заглянул за ширму. Там была плоская бумажная фигура. Король приказал повесить этого мудреца. В день казни король спросил, как он сделал такую точную копию королевской жены. Мудрец ответил, что он сделал куклу и расспросил служанок, о чём и как говорила королева, и создал теньевую копию его жены. Тогда король отменил приказ о казни мудреца и велел во всём городе сделать теньевые театры.

В России первое упоминание о кукольном театре было в 1609 году. Одной из первых кукол был Петрушка. Его полное имя Пётр Петрович Уксусов. Впервые Петрушку увидел в России немецкий писатель, путешественник и дипломат Адам Олеарий. Это было почти 400 лет назад!

Смешное в этом герое было то, что когда он выходил на "сцену", он тут же начинал бить всех палкой, а в конце представления выходила смерть и уводила Петрушку со сцены за его длинный нос. У Петрушки были братья во всём мире. Так, в Венгрии был Витязь Ласло. Он отличался тем, что бил всех не палкой, как Петрушка, а сковородой.

Но вернемся все же в Россию. В 1730 году в газете "Санкт-Петербургские ведомости" была впервые напечатана статья о кукольном театре, автор которой дал лучшее определение кукольному театру, способному "естество вещей показывать".

Педагог: Разумеется, тот театр, как и балаганы с Петрушкой, не был профессиональным, тем более у него не было постоянного помещения. Первый профессиональный российский кукольный театр был основан в Москве при Центральном доме художественного воспитания детей 16 сентября 1931 года. С первого дня его возглавлял Сергей Владимирович Образцов. В течение пяти лет у театра не было собственного помещения, и выступал он перед детьми в школах и клубах Москвы. В 1937 году у театра появилась своя сцена на улице Горького. А в 1970 году Центральный кукольный театр переехал в специально выстроенное для него здание на Садовом кольце, с единственными в своем роде механическими часами - подлинным украшением Москвы. В театре имеются большой и маленький зрительные залы, в которых соответственно 500 и 200 зрительных мест, два фойе с аквариумами редких тропических рыб и с певчими птицами, и самое интересное - редчайшая экспозиция музея театральных кукол. Он был организован в 1937 году. Его основателем и первым директором был актёр А. Я. Федотов. Музей единственный в России и крупнейшее в мире собрание театральных кукол.

Сейчас в России работает свыше ста театров этого жанра.

Демонстрация кукольных театров. Видеопрезентация.

2. Знакомство с видами кукольного театра.

Педагог: Есть несколько видов кукол для кукольного театра. Вот некоторые из них:

Перчаточные – Перчаточные куклы практически единственные, которые можно назвать на сто процентов появившимися из народа. Они были воссозданы умельцами как лёгкий способ развлечения детей.

Куклы шились из рабочих варежек, в дореволюционной России это были вязаные варежки, либо «обогревки», которые надевались на чайники и чайную посуду, дабы не допустить остывания. 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. Перчаточная кукла надевается на руку кукловода и управляется пальцами и кистью. Техника управления обуславливает размер перчаточной куклы — чуть больше кисти кукловода. Классический образец перчаточной куклы — русский Петрушка. Древние странствующие комедианты-петрушечники обходились без ширмы: на поясе актёра закреплялось полотнище, свободный конец которого натягивался на обруч и поднимался вверх, выше головы кукольника. Из-за его верхнего края и показывался петрушечный спектакль. Одновременно на этой "сценической площадке" могли находиться только два персонажа — по количеству рук кукольника. Юбку с обручем допетровских скоморохов сменила простыня, развешенная на палках, а затем — ширмы, образующие четырехгранный столб, внутри которого помещался актер со своими куклами. Петрушечное представление было исполнено грубоватым, часто — непристойным юмором. Аналогами русского Петрушки были: в Англии — Панч, в Италии — Пульчинелла, во Франции — Полишинель, в Германии — Гансвурст, и т.д. Многие исследователи считают, что именно перчаточная кукла возникла раньше всех остальных. Именно потому традиционные народные перчаточные куклы в наибольшей степени сохраняют черты т. н. трикстера — архаического шута, двойника-перевертыша Культурного Героя: дерзость, кощунство, святотатство, асоциальность, отсутствие нравственного императива.

В начале 1920-х С.Образцов расширил возможности перчаточной куклы, выведя ее из-за ширмы на эстраду. Главным в его методе стал принцип диалога между актером и куклой, в котором они выступают как равноправные партнеры. Эстрадные выступления С.Образцова с куклой-малышом Тяпой, как бы сидящим на руках у актёра, пользовались большой популярностью и породили множество последователей (чешский Гурвинек и т.п.).

Демонстрация перчаточных кукол. Видеопрезентация.

- Тростевые куклы используются в основном в профессиональных театрах кукол, т.к. они, в отличие от перчаточных, сложнее по конструкции, но это и дает им большие пластические возможности. Голова такой куклы укреплена на стержне, который кукловод держит в правой руке. К запястьям рук куклы приделываются тоненькие, длинные, негнущиеся стержни – трости, левой рукой кукловод управляет руками куклы. Руки такой куклы сгибаются во всех сочленениях и прикрепляются к плечам ремешком. Трости могут находиться как вне корпуса куклы (открыто или замаскировано), так и внутри него. Голова полая, управляется либо так же, как и перчаточная кукла (пальцами кукловода), либо при помощи специальной трости, т. н. гапита, пропущенного внутри головы. Тростевые куклы бывают самых разных размеров, от небольших до гигантских. В этом случае ею управляет не один, а несколько кукловодов. Так, в спектакле С.Образцова Необыкновенный концерт танцующей цыганкой управляют одновременно шесть актеров. Однако тростевые куклы не всегда работают только на ширме. В том случае, если кукла большого размера и тяжелая (например, знаменитые сицилийские или японские тростевые куклы более метра ростом), актеры водят их по полу сцены, управляя ими сверху. Тростевые куклы обладают возможностями широкого пластического жеста, поэтому используются в спектаклях эпического, героического и романтического звучания.

Тростевые куклы используются и в теневом театре, возникшем у народов Азии и Ближнего Востока и позже получившем распространение во всем мире. Теневые куклы, как правило, плоские (бумажные, пластмассовые, кожаные и т.д.); кукловод управляет ими, плотно прижимая к полупрозрачному экрану, расположенному между зрителями и источником света. Теневой театр бывает как черно-белым, так и цветным: ярко окрашенные фигурки отбрасывают на экран цветные тени. Известен и теневой театр объемных кукол (например, традиционный индонезийский театр "ваянг-голек").

Демонстрация тростевых кукол. Видеопрезентация.

- Плоскостные куклы выпиливаются из фанеры или вырезаются из плотного картона по частям – туловище, ноги, руки, голову – и раскрашиваются красками. Отдельные части соединяются между собой с помощью ниток, шнурков, проволоки.

Демонстрация плоскостных кукол. Видеопрезентация

- Куклы марионетки – это куклы управляемые сверху нитями. Нити привязываются к ногам и рукам куклы, а сверху крепятся к крестовине, называемой «вага». Принципиально иначе устроена кукла-марионетка (от франц. Marion, Marionette — название маленьких фигурок, изображавших деву Марию в средневековых кукольных мистериях). Марионетка управляется актером-кукловодом (т.н. невропастом) сверху, с помощью нитей или металлического прута. Самая простая марионетка — на пруте. Голова и туловище такой куклы обычно изготавливаются цельными и жестко закрепляются; руки и ноги свободно раскачиваются. К голове прикреплен металлический прут с рукоятью, при помощи которого кукловод приводит марионетку в движение. Пластические возможности такой куклы ограничены. Более сложную конструкцию представляет собой марионетка на нитях. К подвижным сочленениям в плечах, бедрах, коленях, шее, локтях, кистях рук, ступнях прикрепляются нити, концы которых уходят к специальному деревянному приспособлению-крестовине — т. н. ваге, или коромыслу. Лево́й рукой кукловод держит и раскачивает вагу, управляя основными передвижениями марионетки, правой — перебирает остальные нити, заставляя куклу совершать более сложные движения. Сценическая площадка, по которой движутся куклы, называется платформой и находится на уровне глаз зрителей. Выше находится огражденное пространство, т. н. тропа, с которой кукловоды, скрытые от публики, управляют марионеткой.

Интересно, что марионетка оказалась противопоставлением верховой (и особенно — перчаточной) кукле не только по принципам вождения, но и по многим другим параметрам. Скажем, по внешней эстетике. В облике традиционной перчаточной куклы всегда принципиально обобщение, черты ее лица преувеличены, часто — шаржировано заострены. В традиционной марионетке, напротив, важна скрупулезная скульптурная отделка деталей, изящество. Зачастую марионетки изготавливались из дорогих материалов, для нее принципиальны утонченность и изысканность. Для перчаточной куклы характерна размашистая выразительность движений; для марионетки — трогательная хрупкость. Но самым любопытным явлением стала полярность философского осмысления этих двух типов кукол. Народная перчаточная кукла прочно ассоциируется с принципами внутренней свободы, независимости от какой бы то ни было регламентации — социальной или нравственной. Недаром светские и церковные власти крайне неодобрительно относились к кукольным уличным представлениям. В истории неподцензурного народного театра многих христианских стран содержатся сведения об официальных гонениях на кукольников, запретах их представлений. Марионетка же в воззрениях многих художников и философов (от Шекспира до Ницше) символизирует роковую и неизбежную зависимость от высших сил, беспомощность и подчиненность кукловоду, управляющему нитями ее судьбы. Недаром именно марионетка в начале 20 в. вдохновляла на разработку новых театральных принципов писателей и режиссеров, стремящихся к максимальному подавлению индивидуальности актера. Наиболее наглядно подобные идеи разрабатывал А.Белый и особенно — английский художник и режиссер Г. Крэг со своей теорией актера-"сверхмарионетки".

Демонстрация кукол марионеток. Видеопрезентация

- Пальчиковые куклы. Забавные маленькие куколочки оживут и станут героями сказки, как только вы наденете их на пальцы руки.

Демонстрация пальчиковых кукол. Видеопрезентация

Педагог: Каждый из участников берёт зеркало и смотрится в него. Запомните, как выглядит ваше лицо в зеркале, когда вы изображаете эти маски. При игре на сцене, вы должны произвести в своей памяти все маски правильно, выразительно. Запомните движения мышц своего лица. Изобразите их при игре так, как изображали перед зеркалом. Потом уже вы будете делать это непроизвольно.

3. Знакомство с приёмами вождения кукол.

Педагог: Герои кукольного театра живут и действуют на сцене только благодаря актёру. И самое главное – сотворить это «чудо оживления куклы», чтобы каждый зритель поверил в реальность сказки и включился в игру фантазии. Это зависит от умения исполнителя владеть куклой. «Союз двоих» лишь тогда состоится, когда кукловод будет чувствовать движения своего персонажа, а тот в свою очередь, - чутко реагировать на малейшее желание своего старшего друга.

Педагог: А, сейчас, каждый подойдет к столу и возьмёт понравившуюся перчаточную куклу. Мы с вами попробуем оживить наши куклы при помощи рук и фантазии. Вы берёте кукол и становитесь за ширмой. Верхний край сцены где выступают перчаточные куклы называется – грядкой.

Упражнение «Встреча».

Куклы выходят с разных сторон, останавливаются на переднем плане, поворачиваются друг к другу лицом, здороваются за руку и, оживленно жестикулируя, вместе уходят.

Педагог: Молодцы ребята. У вас хорошо получается. Давай те попробуем выполнить следующее упражнение.

Упражнение «Весёлый спектакль».

КУКЛЫ СПОКОЙНО ПОЯВЛЯЮТСЯ, ОГЛЯДЫВАЮТСЯ ПО СТОРОНАМ И, ВЫБРАВ МЕСТО, УСАЖИВАЮТСЯ НА ПЕРВОЙ ГРЯДКЕ. ОНИ СМОТРЯТ ВЕСЕЛЫЙ СПЕКТАКЛЬ И ПЕРИОДИЧЕСКИ ВОСТОРЖЕННО АПЛОДИРУЮТ, ПО ХОДУ СПЕКТАКЛЯ ОБМЕНИВАЯСЬ МНЕНИЯМИ.

«ЛИСОНЬКА-КРАСА». Кокетливо поводя плечами, на ширме появляется Лиса с корзиночкой. Она присаживается на передней грядке, берет воображаемое зеркало и любит себя. Затем Лиса кладет зеркало в корзинку и, весело напевая, уходит.

Педагог: Ребята из таких маленьких упражнений может получится кукольный спектакль.

Уборка рабочего места.

Самоконтроль: дети проверяют чистоту своего рабочего места (стол, стул, пол).

III. Заключение.

Педагог вместе с ребятами подводит итоги занятия, дает положительную оценку деятельности каждого ребенка.

Сегодня мы с вами узнали, что такое кукольный театр, познакомились с видами кукольного театра, посмотрели презентацию. Я думаю, многим из вас понравилось оживлять перчаточные куклы с помощью рук и фантазии. Большое спасибо вам за работу.