Искусство кукольного театра

Театр кукол во все времена притягивал человека своей схожестью с живыми созданиями. Человек сопоставлял себя с куклой, которой постоянно управляют с помощью ниточек. Тема свободы человека тревожила философов уже с античных и средневековых времен.

Люди были уверены, что при помощи кукол можно воссоздать то, что завуалировано от глаз. Диво превращения куклы в оживленного персонажа при помощи воображения человека дало возможность театру кукол перенести многие века и устройства жизни людей при этом, не потеряв своего очарования и привлекательности.

Ни один человек не знает, когда же возник первый кукольный театр. Однако из одного поколения в другое передаются две легенды, повествующие о появлении этих театров.

Первая легенда рассказывает о том, что когда-то в Китае шла гражданская война и жители одного города, разуверившись в победе, решили сдаться. Однако мудрец города дал императору совет, который заключался в том, чтобы император сделал кукол, которые были бы похожи на самых красивых девушек, и поставил их на крепостной стене. Император все выполнил. На следующий день войска отступили. Мудрец рассказал, что благодаря разведчику он узнал, что у нападающего императора очень ревнивая жена. Увидев красивых девушек, она дала приказ мужу отступить от этого города. Куклы уберегли город от нападения.

Вторая легенда гласит: "У одного короля умерла жена. Он очень тосковал по ней. Тогда мудрец решил помочь королю и сказал, что король сможет каждый день видеть свою жену, но при этом он не должен был заглядывать за ширму. С тех пор король ежедневно видел и разговаривал с женой. Но однажды он не вытерпел и снял ширму. За ней стояла обычная фигурка из бумаги. Рассердившись, он велел повесить мудреца. Но узнав, что мудрец сделал точную копию его жены с помощью фигурки, и расспросил всех, как разговаривала королева, о чем она говорила, король остыл и отменил казнь. После этого он приказал организовать в каждом городе театры теней".

 Впервые кукольные театры упоминаются в древнем Египте. Во времена праздников статуэтки исполняли сцены из жизни Богов, чем привлекали множество народа. Историки считают, что в те далекие времена, женщины в сопровождении музыкантов ходили селениями с куклой в руках. На вид размер ее был до сорока сантиметров, а в действие кукла приводилась при помощи веревочек. *Куклы — марионетки* В основу сюжета представлений ложились истории и легенды о богах и подвигах героев. Роль Бога человек не смел примерять на себя — это делали куклы. Такие представления показывались на движущихся колесницах, и каждый новый отрывок спектакля показывался на новой колеснице. Зрители располагались по обе стороны дороги и могли наблюдать за представлением.

В древней Греции появление первых театральных кукол обязано традициям греков устраивать домашние спектакли. Члены семьи шили кукол, наряды для них, создавали декорации, а затем организовывали представления. Знатные состоятельные люди могли позволить себе мастерить кукол из настоящего серебра или даже золота. В этот же период стали появляться первые куклы, которые могли двигаться при помощи приводных ремней и пара. Такие экземпляры приводили публику просто в восторг. Немного позже куклы были помещены в специальный ящик с предусмотренными отверстиями, из которых они торчали во время представлений. С такими «волшебными» коробочками кукольники странствовали по городам и показывали небольшие спектакли.

В древнем Риме проводились целые фестивали с участием огромных кукол, их главная цель была — смешить или пугать людей. Такие коллекции карикатурных кукол были практически в каждом доме и представляли собой особый элемент декора помещений.

Затем придумали, как воссоздать мир, используя при этом ящик без передней стенки. Это был первый театр, который визуально разделял мир людей и Богов. Потом придумали кукол, которые изображали людей – они стояли внизу, а над ними возвышались Боги. Внизу ящика сделали отверстия, в которые помещались палки для управления куклами. Из небольших сцен в дальнейшем возрождались большие пьесы. Так и сформировался кукольный театр, который стал народным искусством.

По сей день неизвестно, кто изобрел ящик без передней стенки и перегороженный посередине, с которым артисты управляющие куклами ходили по разным странам Европы, и разыгрывали спектакли на религиозные темы. В истории этот вид кукольного театра получил название ***"Вифлеемский ящик ".*** Уже позже появились декорации.

С самого начала своего появления в кукольных театрах существовали постоянные герои, которые становились очень популярными в народе: в Италии - ***Пульчинелла,*** Франции - ***Полишинель,*** Англии - ***Панч***, Чехии - ***Кашпарек .***

Кукольники в своих спектаклях рассказывали о любви и ненависти, о добре и зле, высмеивали правителей, их несправедливое отношение к народу, жадность, глупость. В Средневековье разнообразие кукол просто поражало – маленькие, большие, куклы-перчатки, -тарелочки, -ложечки, тростевые, марионетки, механические, теневые и другие.

Жизнь народных кукольников — бродячих актеров была очень тяжелой и мало чем отличалась от жизни нищих. После представления актер-кукольник снимал шапку и протягивал ее зрителям. Кто хотел, бросал в шапку медные копейки.

Самая "кукольная" страна Европы - Италия. Первое, что всплывает в памяти при упоминании итальянского театра кукол, - имя ***Пульчинеллы.*** На ширме-палатке с надстроенным театральным портальчиком выступали перчаточные куклы, которые итальянцы называли "бураттини". Героем театра бураттинов стал Пульчинелла. Он имел писклявый голосок, создаваемый пищиком - металлическим приспособлением из двух тонких пластинок, перевязанных тесьмой; кукольник держит пищик во рту, когда говорит за Пульчинеллу. Бродячие кукольники - бураттинаи не записывали своих текстов. Их репертуар состоял из определенного набора традиционных сцен, сценарии передавались от поколения к поколению в устной форме.

Кукольной театр в Киевской Руси представлен тремя видами направлений: церковный, придворный и конечно же народный. Но самым древним, заслуженно считается театр народных актеров – скоморохов. Этим видом искусства мог заниматься любой желающий: каждый, кто считал, что он умеет петь, танцевать, шутить и умел играть на музыкальных инструментах.

В конце XIX века русские народные кукольники владели, как правило, техникой двух видов кукольного театра: театра кукол на нитках ("марионеток") и театра перчаточных кукол ("петрушек").

 На ярмарках, на бульварах, в городских дворах давали маленькие представления бродячие фокусники, акробаты и кукольники. Обычно один из них крутил ручку шарманки. Под громкие звуки музыки кукольник показывал из-за маленькой ширмы, как смешной, длинноносый крикливый Петрушка бьет палкой царского офицера, который его хочет забрать в солдаты. От ловкого Петрушки доставалось и невежде-доктору, не умевшему лечить, и обманщику-торговцу. С утра до позднего вечера ходили кукольники с места на место, повторяя за день по многу раз историю похождений Петрушки - она была невелика, и все представление длилось 20-30 минут. Актер таскал на плече складную ширму и узел или сундучок с куклами, а музыкант - тяжелую, до тридцати килограммов, шарманку.

С. В. Образцов в своей книге "По ступенькам памяти" вспоминает, как он ребёнком видел представление Петрушки: "Над ширмой появилось то самое, что пищало. Петрушка. Я вижу его в первый раз в жизни. Смешной. Непонятный. Большой нос крючком, большие удивлённые глаза, растянутый рот. Красный колпак, на спине какой-то нарочный горб не горб и деревянные плоские, как лопатки, руки. Очень смешной. Появился и запел тем же нечеловеческим писклявым голосом".

Со временем Петрушку заменили другие персонажи, однако работа с ними была подобна той, что и с Петрушкой.

Первые кукольные театры возникли в Москве и Санкт-Петербурге в 1918 году. А самый популярный – в 1931 году, создателем был Сергей Образцов. Да и в нынешнее время туда мечтают попасть многие дети, которые любят это превосходное зрелище.

Сами спектакли люди воспринимали в те времена, как нечто магическое, и даже считалось, что в кукол вселяются души умерших людей. Кстати, именно в результате этого, произошел ***театр теней***, т.к. многие народы души умерших представляют в виде теней. На первый взгляд этот вид кукольного театра может показаться скучным и однообразным, а куклы не представляют ничего необычного, но на самом деле, даже для игры с тенью используют самые различные куклы, как по фактуре и объему, так и по цветам. Таким образом создавая необычные представления при помощи игры света и теней.

 Театр теней в Индонезии -это смесь поучения, ритуала и развлечения. Wayang на современном языке значит "кукла". На древнем же языке waya - значит "предки", ang - значит "символ". Kulit обозначает кожу или материал (картон или пластмасса), из которого вырезают куклы.

Таким образом, кожаные куклы являются символом предков в театре теней Индонезии. Даланг - актер театра теней, тихонечко двигает вырезанные из кожи фигурки между лампой и экраном. Он же рассказывает историю, меняя голоса и используя звуковые эффекты. Также он поет песни и сопровождает представлением при помощи какого-либо музыкального инструмента. Он может говорить на нескольких иностранных языках и освещает место, где происходит представление.

Искусство даланга передается из поколение в поколение. Многие даланги -отличные художники, танцоры, музыканты и священники. Истории, разыгрываемые в театре теней, основаны на верованиях, и главными героями в них обычно бывают боги. Показываются и исторические представления, сказки о луне, ведьмах и т.д.

За сотни лет существования кукольных театров, в них произошли перемены, появились новые герои. Новая методика работы с куклами, которой в наше время пользуются в Европейских кукольных театрах, родилась в 30 – 40-х годах прошлого столетия в России в театре кукол под руководством С.Образцова. Именно он придумал куклу, которую надевают на руку и манипулируют ею, при этом кукла, как бы, оживает.

 Актеры – кукольники, как и раньше, пытаются развеселить людей, принести радость детям. На протяжении тысяч лет во всех странах мира с помощью кукол разыгрывались легенды о богах, демонах, оборотнях, джинах, а в средние века в европейских странах куклы изображали сотворение мира, Адама и Еву, чертей и ангелов, играли народные сказки и сатирические сценки, высмеивающие человеческие пороки: глупость, жадность, трусость.

Сколько народов, столько и видов кукольного театра. В каждой стране возникали и возникают свои виды театрального действия, которые в дальнейшем станут традиционными и получат свое название. Они отображают культуру и ценности народа.

Задания для самостоятельной работы

1.Расскажите об истории возникновения театра кукол в древние времена. С какими легендами связано их возникновение?

2.Расскажите о кукольных персонажах разных народах. Нарисуйте их.

3.Какова история русского кукольного театра? Расскажите о главном персонаже-Петрушке.