

**Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Ульяновский колледж культуры и искусства»**

Методические рекомендации
по выполнению практических и самостоятельных работ студентов
«Кукольный и теневой театр»

Раздел 7. МДК 02.01 Основы режиссёрского и сценарного мастерства
ПМ 02. Организационно – творческая деятельность
специальность 51.02.02. Социально-культурная деятельность
(базовый уровень)
(заочное отделение)

Разработчик: Белоусова В.В.

Преподаватель ПЦК «Социально-культурная деятельность»

Ульяновск, 2020 г.

Пояснительная записка

Методические рекомендации разработаны в помощь студентам при выполнении практических и самостоятельных работ по дисциплине «Кукольный и теневой театр», предусмотренных учебной программой.

Логика построения данного курса обусловлена системой последовательной работы по овладению студентами умением оценивать постановку цели и задач уроков, внеурочных мероприятий и занятий, определять педагогические возможности и эффективность применения различных методов, приемов, методик, форм организации обучения и воспитания; анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления; находить и анализировать информацию, необходимую для решения профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности педагогической деятельности, профессионального самообразования и саморазвития; ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития и направлениях реформирования. Освоение данного курса невозможно без закрепления знаний и умений студентами в ходе самостоятельной работы.

Содержание методических материалов привязано к разделам программы. В каждой теме указана цель задания, собственно задание к выполнению, рекомендации к его выполнению и список литературы, необходимый для выполнения задания.

Рассмотрено
на заседании ПЦК
от _____ 2020 г
Протокол № _____

Утверждено
на заседании методического
совета колледжа
Протокол № _____

Содержание методических указаний

Раздел 7.1. Кукольный театр. Перчаточные куклы.

Тема 1. Введение. Классификация систем кукол

Цель: Научиться классифицировать театральную куклу по способу её управления.

Задание по самоподготовке:

- изучить лекционный материал, выбрать из полученного материала один из образов перчаточной куклы (или придумать собственный) нарисовать эскиз куклы.

Рекомендации по составлению эскиза куклы:

Начните рисовать эскизы с фронтального вида куклы, основываясь на пропорциях реальной кисти руки (обведите растопыренную на бумаге руку). Изменяя силуэт куклы, не затрагивайте эту руку. Удлинение или укорачивание трубок на пальцах руки позволяет изменять в определенных пределах не только размеры, но и пропорции куклы. Определите для себя, что это за пределы. Помните о возможном применении толщинок в костюме (плечи, горб, живот), о применении плащей, кринолина для юбки, о силуэте парика и прочих деталях.

Литература:

- «Создаём театр кукол своими руками» Методические рекомендации ОГУК «Центр народной культуры Ульяновской области» Выпуск 1 «Перчаточные куклы» (электронная версия)

- https://www.liveinternet.ru/users/roman_frf/post127092041

Тема 2. Перчаточные куклы. Технология «Папье-маше»

Цель: Научиться изготавливать голову театральной куклы, используя технологию «Папье-маше».

Задание по самоподготовке: Подготовить материал для работы в технике папье-маше. Продумать образ куклы, подобрать материал для оформления.

Рекомендации по работе в технике «Папье-маше»:

Клей - муку, разведенную в холодной воде до густоты сметаны, варят, постоянно мешая ложкой, чтобы предотвратить образование комочков.

Форма головы смазывается техническим вазелином (он дешевле). Старайтесь избегать пропусков в труднодоступных местах.

Газетная бумага считается лучшей для головки куклы. Она прочная, тонкая, хорошо пропитывается клейстером и всегда доступна, если речь идет о кукле, когда на первом месте стоят прочность и легкость ее головы. Есть масса изделий, которые машируются различными видами бумаг, от папиросной, до толевого картона.

Бумага рвётся на кусочки 1,5 – 2 см. Первый слой накладывается на вазелин, следующие слои (от 8 до 10) накладываются, последовательно чередуя - слой клея, слой бумаги.

Литература:

А. Федотов. «Техника театра кукол»

https://www.liveinternet.ru/users/roman_frf/post127049258/

Тема 3. Театр Петрушки

Цель: Изучив классические образцы театральных кукол, создать свой неповторимый образ.

Задание для самоподготовки:

Доработать образ куклы (грунтовка, роспись головы куклы или обтяжка и оформление лица), соединить части куклы.

Рекомендации по оформлению куклы:

Для росписи головы куклы, сначала выровняйте поверхность (шлифовальной шкуркой), затем загрунтуйте – можно использовать для грунтовки клей ПФА смешанный с цинковыми белилами.

При условии если вы расписываете куклу, используя простую гуашь – добавьте в краску клей ПВА.

Литература:

А. Федотов. «Техника театра кукол»

- «Создаём театр кукол своими руками» Методические рекомендации ОГУК «Центр народной культуры Ульяновской области» Выпуск 1 «Перчаточные куклы» (электронная версия)

Тема 4. Техника вождения кукол перчаточного театра.

Цель: Научиться управлять перчаточной куклой.

Задание для самоподготовки:

Закрепить технику кукловождения, повторить правила работы с куклой на ширме, предварительно сделав гимнастику для рук.

Рекомендации по кукловождению:

Приложение 1 Примеры упражнений для гимнастики рук.

Приложение 2 Работа с перчаточной куклой. Правила кукловождения.

Приложение 3 Основные этапы работы на ширме.

Литература:

А. Федотов. «Техника театра кукол»

- «Создаём театр кукол своими руками» Методические рекомендации ОГУК «Центр народной культуры Ульяновской области» Выпуск 1 «Перчаточные куклы» (электронная версия)

Тема 5. Три измерения сцены (высота, глубина, ширина)

Цель: Научиться рассчитывать зону видимости выгородки для сидящего в любой точке зрительного зала.

Задание для самоподготовки:

Сделать расчёт зоны видимости выгородки по данным параметрам.

Рекомендации по расчету видимости:

Приложение 4

Литература:

А. Федотов. «Техника театра кукол»

- «Создаём театр кукол своими руками» Методические рекомендации ОГУК «Центр народной культуры Ульяновской области» Выпуск 1 «Перчаточные куклы» (электронная версия)

Тема 6. Мимические куклы. Механизированная перчаточная кукла

Цель: Придумать образ мимической куклы. Рассчитать размер и изготовить мимическую куклу.

Задания для самоподготовки:

Сделать основу мимической куклы. Доработать образ мимической куклы.

Рекомендации по составлению выкройки:

Приложение 5.

Литература:

- А. Федотов. «Техника театра кукол»
- «Создаём театр кукол своими руками» Методические рекомендации ОГУК «Центр народной культуры Ульяновской области» Выпуск 1 «Перчаточные куклы» (электронная версия)
- <https://ped-kopilka.ru/vospitateljam/uroki-truda-v-dou/teatralnaja-kukla-svoimi-rukami-master-klas.html>

Раздел: 7.2. Кукольный театр. Тростевая (яванская) кукла

Тема 1. Тростевая кукла

Тема 2. Механика тростевой куклы.

Цель: Изготовление примитивного гапита.

Задание для самоподготовки:

Работа над образом тростевой куклы. Расчёт размера куклы. Подбор материала для изготовления куклы. Изготовление отдельных частей гапита.

Рекомендации по изготовлению гапита:

Приложение 6.

Литература:

- А. Федотов. «Техника театра кукол»
- И.Н. Жаровцева. Сборник статей «Что как в театре кукол»
- https://rifmovnik.ru/lib/1/book1_2.htm

Тема 3. Кукловождение

Цель: Умение работать с тростевой куклой на ширме.

Задание для самоподготовки:

Создание концепции этюда. Работа с куклой.

Рекомендации по работе с куклой на ширме:

Приложение 7.

Литература:

- Сперанский Е.В. «Актер театра кукол».
- И.Н. Жаровцева. Сборник статей «Что как в театре кукол»

- «Создаём театр кукол своими руками» Методические рекомендации ОГУК «Центр народной культуры Ульяновской области» Выпуск 1 «Перчаточные куклы» (электронная версия)

- https://www.youtube.com/watch?v=K3MhBxUuZkA&feature=emb_logo

Раздел: 7.3. Кукольный театр. Марионетки

Тема 1. Система управления куклой

Тема 2. Анатомическое строение марионетки.

Тема 3. Вага

Цель: Научиться изготавливать куклу-марионетку

Задание для самоподготовки:

Создание образа. Подготовка материала для изготовления куклы – марионетки, для изготовления ваги. Доработка образа куклы - марионетки.

Рекомендации по подбору материала для изготовления простейшей марионетки:

Приложение 8

Литература:

- Е. Деммени. Школьный театр кукол.

- <https://zen.yandex.ru/media/baby.ru/teatr-doma-kak-sdelat-prostuiu-igrushkumarionetku-svoimi-rukami-5ca77e2f7b798f00b376efce>

- <https://cyberpedia.su/20x7d84.html>

Тема 4. Особенности управления куклой - марионеткой

Цель: Создать концертный номер с куклой – марионеткой.

Задание для самоподготовки:

Подобрать музыкальное оформление к концертному номеру с куклой-марионеткой

Раздел: 7.4. Кукольный театр. Планшетные куклы. Открыто-управляемые.

Тема 1. Вертепные куклы, маротки.

Цель: Создать образ куклы-маротки.

Задание для самоподготовки: Подобрать материал для изготовления куклы-маротки

Рекомендации по созданию образа куклы-маротки:

Приложение 9

Литература:

- <https://babiki.ru/blog/raznoe-interesting/45772.html>

- <https://www.livemaster.ru/topic/1901329-sozdaem-neobychnuyu-igrushku-marotte>

Тема 2. Открыто-управляемые куклы.

Тема 3. Ростовые куклы

Цель: Создать образ предметной куклы.

Задание для самоподготовки:

Придумать образ, подготовить материал для создания предметной куклы.

Подготовиться к творческому показу (предметная кукла в действии).

Рекомендации по созданию предметной куклы:

Приложение 10

Литература:

- И. Петров «Театр предметных кукол»
- <https://dob.1sept.ru/article.php?ID=200301904>

Раздел: 7.5. Театр теней

Тема 1. Плоские теневые куклы

Цель: Научиться изготавливать силуэты для теневого театра

Задание для самоподготовки: Изготовление силуэтов для теневого театра

Рекомендации по изготовлению силуэтной куклы

Приложение 11

Литература:

- Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Теневой театр вчера и сегодня, или Как приручить тень?»
- <https://ped-kopilka.ru/blogs/oksana-suhoveckaja/master-klas-tenevoi-teatr.html>
 - <https://club-detstvo.ru/raznoe/tenevoj-teatr-svoimi-rukami-shablony-raspechatat-shablony-dlya-tenevogo-teatra-svoimi-rukami/>

Тема 2. Руки-тени

Цель: Создать силуэты для теневого театра с помощью пластики рук

Задание для самоподготовки: Работа над созданием образа при помощи пластики рук

Рекомендации по созданию тени при помощи пластики рук.

Приложение 12

Литература:

- Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Теневой театр вчера и сегодня, или Как приручить тень?»
- https://www.youtube.com/watch?v=jO0UgGyLW40&feature=emb_logo
 - <https://www.youtube.com/watch?v=Uv-MdaBfk8U>
 - <https://www.youtube.com/watch?v=rdKVyLJhjmY>
 - <https://www.youtube.com/watch?v=KCeCtmZ3QZQ>

Тема 3. Люди- тени. Законы теневого театра.

Цель: Создать образы для теневого театра «Люди-тени»

Задание для самоподготовки:

Работа над созданием образа при помощи пластики тела.

Литература:

- Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Теневой театр вчера и сегодня, или Как приручить тень?»
- https://www.youtube.com/watch?v=sQYziC3_dN0&feature=emb_logo
 - https://www.youtube.com/watch?v=YczPt3Me_q0
 - <https://www.youtube.com/watch?v=lswmd-KiCek>
 - <https://www.youtube.com/watch?v=c8moK0HoxNo>

Приложение 1.

Рекомендации по проведению гимнастики для рук - 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 ладонка 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 открываются 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 ладони к себе, пальцы вместе. Вариант первый: ладони открываются вместе наружу, закрываются. Вариант второй: ладони 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.

Приложение 2.

Работа с перчаточной 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 ладошки 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 шит 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 всё берёт 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.

Правила кукловождения.

Основные требования: в театре Петрушек движения надо делать отчётливо, без торопливости и расчленённо, но всё же жесты должны литься один из другого.

Не делать лишних, бессмысленных движений, не трепыхаться (новички это делать любят).

В диалогах двигается та фигура, которая в данный момент говорит; та же, что замолкает, остаётся в той или иной позе (конечно, из этого правила многие исключения: оно хорошо как известная дисциплина).

Не должно быть ни одного пустого, сколько-нибудь неинтересного момента в пьесе.

I правило: Куклы должны держаться вертикально!

II правило: Высовываться во весь рост!

III правило: Играть на первом плане!

IV правило: Держать «пол» у куклы!

Приложение 3.

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 вперед. Если идёт маленькая девочка, она может слегка подсакивать; если это старик, он ритмично наклоняет согнутый корпус вперед. 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.

Приложение 4.

Расчеты видимости.

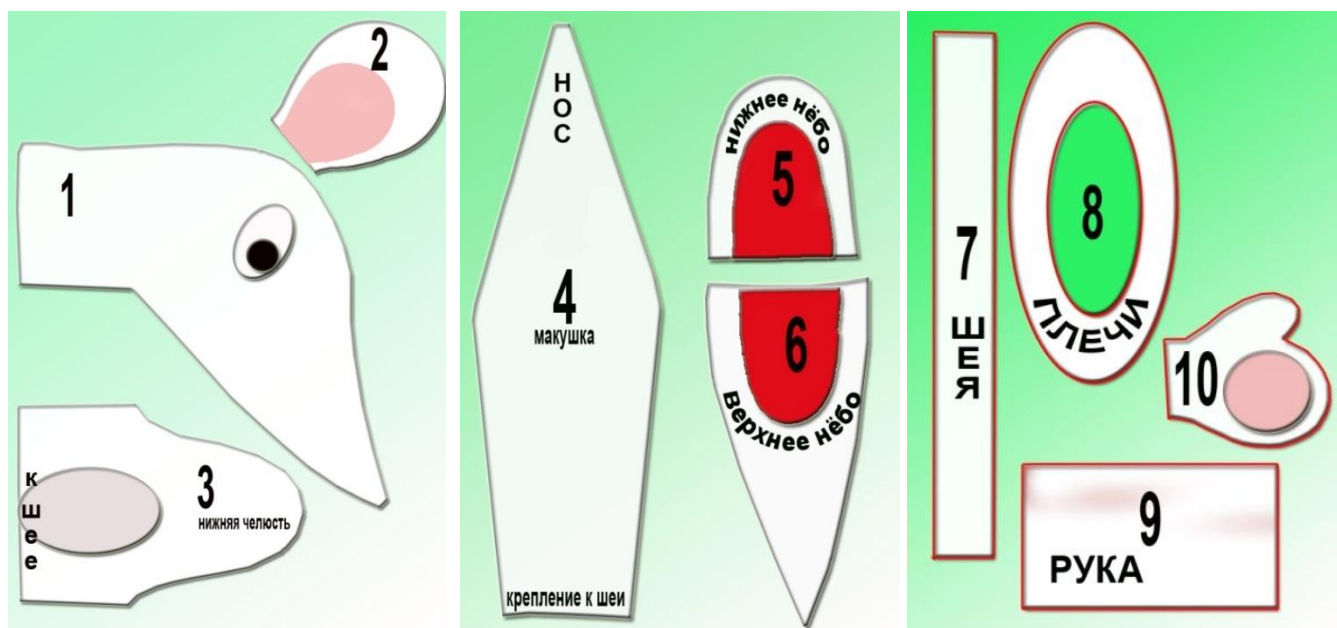
Огромное значение в театре кукол имеют вопросы видимости. Художник так должен строить декоративное оформление, а режиссер располагать мизансцены, чтобы каждый зритель мог увидеть все наиболее значительное в данном спектакле. Надо рассчитать наилучшую видимость сценического пространства для каждого зрителя,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

Приложение 5

Рекомендации по составлению выкройки

Выкройка «Мышки». На основе данной выкройки изменяя объём, длину, форму деталей можно разработать целую серию мимических кукол.

Обратите внимание на деталь № 7 – длина шеи должна соответствовать объёму кисти (кисть должна свободно проходить в голову куклы). Все детали моделируются исходя из размеров вашей руки.

Приложение 6

Рекомендации по изготовлению гапита.

Тростевая кукла не надевается вплотную на руку актера, как кукла-петрушка, а только управляется ею изнутри. Благодаря этому она отличается значительным разнообразием пропорций и размеров. Руки тростевой куклы, имеющие сгибы во всех сочленениях, могут повторить большинство жестов, свойственных человеку. Широкий и пластичный жест тростевой куклы делает ее особенно пригодной для воплощения на сцене пьес героико-романтического репертуара.

Конструкция тростевой куклы должна быть непременно твердой. Основные материалы для скелета тростевой куклы — дерево и металл. При мягкой конструкции нельзя добиться точного, выразительного жеста.

Основу тростевой куклы составляют твердые, чаще всего деревянные плечи. В середине плеч прорезается отверстие для головы, по бокам прикрепляются руки. Обычная толщина плеч — до 1 см.

Слишком тяжелая кукла утомляет актера. Чтобы уменьшить вес, делают плечи из мягкой проволоки — медной, железной, алюминиевой. Такая кукла требует осторожного обращения при упаковке, чтобы не погнулись плечи и не деформировался весь корпус.

Руки тростевой куклы также делают из твердого материала, чаще всего из дерева или проволоки.

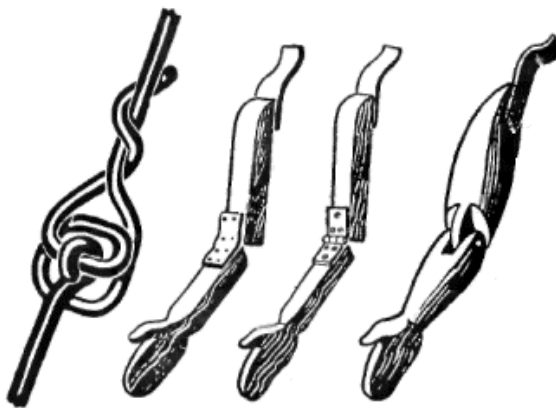
Рука куклы состоит из трех частей — кисти, предплечья и плеча — или из двух, когда кисть руки не отделяется от предплечья. На рисунке показано принятое в анатомии деление человеческой руки на кисть, предплечье и плечо.

Проволочные руки прикрепляются к проволочным плечам. При этом проволока на конце сгибается в кольцо, и одно кольцо входит в другое, образуя кольцевой шарнир. Соотношение колец должно быть таким, чтобы даже при неосторожном движении рука куклы не приняла неестественно вывернутого положения. Для этого мастер, делающий куклу, в процессе изготовления проверяет анатомическую правильность и сценическую выразительность ее жестов.

Точно так же и в локтевом суставе кольца не должны позволять руке куклы поворачиваться больше, чем это могла бы сделать человеческая рука. Поэтому на одной стороне сочленения делается выступ, в который упирается другая часть сочленения, не давая руке повернуться в противоположную сторону.

Деревянные руки соединяются с плечами (так же как и части деревянной руки между собой) сыромятным ремнем. При этом точно рассчитывается расстояние между деталями в месте сочленения: при слишком укороченном ремне жест куклы становится связанным и маловыразительным, а слишком расставленные сочленения придают жесту расхлябанность, с которой не справится даже самый опытный актер.

Когда кукле требуется сделать точный, но ограниченный жест (например, когда несколько кукол, сведенных на одно управление, должны совершенно одинаково поднять руки вверх), руки скрепляются в локтевом суставе металлической петлей.

Если рука куклы изображает обнаженную руку человека, применяется так называемый пазовый шарнир, который маскируется кусочком трикотажа.

Рука куклы, скрытая костюмом, должна обладать гладкой поверхностью. В противном случае за нее могут цепляться складки материи, что будет мешать свободе жеста.

Одной из самых существенных деталей куклы на тростях являются трости, с помощью которых руки куклы приводятся в движение. Правильно сделанные руки куклы и правильно

прикрепленные к ним трости дают ту выразительность жеста, которая и составляет художественную силу тростевой куклы.

Трости бывают проволочные и деревянные. Проволока для тростей подбирается из такого металла и такой толщины, чтобы свести вибрацию до минимума. Применяемые некоторыми театрами спины от зонтов не оправдывают себя. Правда, они легки и тонки, но имеют настолько сильную вибрацию, что жестиковать ими можно только наугад.

Металлические трости вделываются нижними концами в короткие деревянные рукоятки. Это необходимо по двум причинам: опасно, если на уровне лица актера будут болтаться незащищенные концы металлических тростей, и, кроме того, актеру неудобно держать в руке такую тонкую трость.

Рукоятка у металлических тростей, а также нижние концы деревянных тростей бывают либо круглые, либо плоские с прямоугольным сечением. Применение тех или иных рукояток зависит чаще всего от привычки актера. Плоскими рукоятками удобнее работать, если держать их между пальцами рук. Если же актер ставит обе трости на ладонь, то для мелких, точных поворотов руки удобнее круглые рукоятки.

Длина тростей делается с таким расчетом, чтобы при высоко поднятой руке куклы ниже грудки спускался достаточно длинный конец трости, который актеру было бы удобно держать.

Трости могут находиться как вне корпуса куклы (открыто или замаскированно), так и внутри него.

Наружные трости прикрепляются к кисти руки куклы (к середине ладони или ближе к запястью) или к предплечью.

Выбор места прикрепления трости к руке зависит от характера жестов, которые хотелось бы получить актеру и режиссеру от данной куклы, и от возможности одеть куклу в тот или иной костюм (при замаскированных тростях).

Если трость прикреплена к кисти руки, это дает возможность сгибать руку куклы во всех трех сочленениях (плечо, локоть, запястье).

Наименее выгодным, хотя и очень удобным для управления, является крепление в середине ладони: прикрепленная в этом месте трость назойливо бросается в глаза. Лучше крепить ее в желобок, проделанный в ладони, ближе к запястью.

Трость, прикрепленная к предплечью, не позволяет сделать сгиба в запястье, однако при повороте трости можно достигнуть поворота ладони кверху и книзу. У куклы с тростью, прикрепленной к предплечью, более обобщенный, более условный жест, при этом трость менее видна зрителю и ее легче замаскировать. Открытые трости лучше крепить к предплечью.

Если трость прикреплена к предплечью, локоть утяжеляют каким-либо грузом, например обматывают руку возле сочленения толстой проволокой. Если этого не сделать, то кисть руки перевесит, и рука будет выворачиваться локтем кверху.

В месте прикрепления трости в руке куклы делается небольшой желобок. В этот желобок вводится

металлическое колечко, которым оканчивается трость, и закрепляется металлическим шпилькой, проходящим поперек желобка.

Трость должна двигаться внутри желобка достаточно свободно, но таким образом, чтобы рука не могла поворачиваться самопроизвольно. Это надо проверять в каждом отдельном случае.

Крепить трость можно также при помощи второго кольца, винченного в деревянную руку или припаянного к проволочной руке. Размеры этого кольца устанавливаются по такому же расчету, как и в предыдущем случае.

Крепление может быть произведено также на сыромятном ремне.

Приложение 7

Рекомендация по работе с куклой на ширме.

1. Куклу следует держать на определенном уровне по отношению к ширме. Кукла, поставленная вплотную к краю ширмы, должна возвышаться на $\frac{3}{4}$ своей высоты.
2. Когда кукла выполняет движения, ее руки должны быть прижаты к туловищу.
3. Держать куклу следует прямо. Наклон куклы осуществляется наклоном кисти руки.
4. Отводя куклу на второй план, надо поднимать ее выше.
5. Чтобы посадить куклу, нужно сначала наклонить ее, согнув в запястье, потом опереть запястье на то место, куда сажается кукла. Когда сидевшая ранее кукла встает, она сначала наклоняется вперед, выпрямляется и одновременно приподнимается до выпрямленного положения.
6. Если у куклы нет ног, сажая ее на край ширмы, на место воображаемых колен поставить снизу свободную руку, прикрыв ее одеждой куклы.
7. Движения куклы и слова должны быть обращены к определенному объекту внимания.
8. Говорящая кукла должна подчеркивать наиболее важные слова движениями головы или рук.
9. Когда одна кукла говорит, остальные должны быть неподвижны: иначе непонятно, кому принадлежат слова.
10. Характер актера передается кукле

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.

Приложение 8

Рекомендации по подбору материала для изготовления простейшей марионетки - «Страусёнок»

Понадобится:

1. два шарика (моточки пряжи) для головы и тела
2. бусины и плетёные шнурки для шеи и ног
3. перья или цветные нити для крыльев, хвоста и хохолка
4. две деревянные палочки (штапик) по 20 см. – 2шт для изготовления ваги
5. пуговицы для глаз, кусочки ткани (кожи) для клюва и лапок
6. леска для подвязки куклы к ваге
7. монетки для утяжеления лапок
8. клей, ножницы, иголка, нитки

Приложение 9

Рекомендации по созданию образа куклы-марточки

Для работы понадобятся:

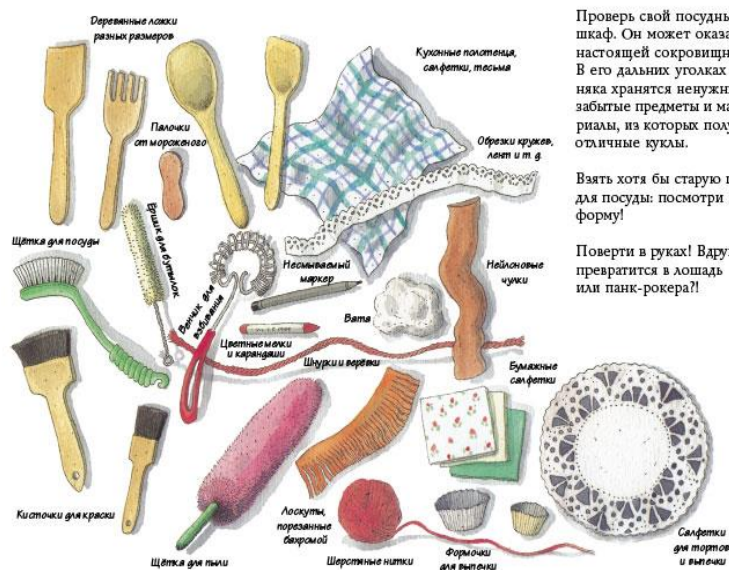
1. Любые ткани (для создания этой куклы бархат двух оттенков и парча).
2. Нитки, игла, ножницы, клей, двусторонний скотч.
3. Антикварная или любая другая кукольная головка.
4. Красивая палочка. Можно использовать палочку для суши (уже расписанную).
5. Диск, который используется для создания куклы. (диаметр диска зависит от размера куклы)
6. Ленты, кружево, бисер, бусины, маленькие бубенчики или колокольчики
7. Набивочный материал (синтепон)

Приложение 10

Рекомендации по созданию предметной куклы

Часть первая КУКЛЫ, СДЕЛАННЫЕ ИЗ ВЕЩЕЙ

Из простых предметов обихода можно создавать кукол, сцены и декорации. И даже озвучить спектакль!

Проверь свой посудный шкаф. Он может оказаться настоящей сокровищницей. В его дальних уголках наверняка хранятся ненужные, забытые предметы и материалы, из которых получатся отличные куклы.

Взять хотя бы старую щётку для посуды: посмотри на её форму!

Поверти в руках! Вдруг она превратится в лошадь или панк-рокера!

Посмотри на ёршик для бутылок. Это же настоящая мохнатая гусеница! А из венчика для взбивания получится девочка с кудряшками.

Медленно наклони венчик, покачай его – вперёд-назад, влево-вправо – и девочка начнёт танцевать.

Обычные предметы, немного твоей фантазии – и театр готов!

Приложение 11

Рекомендации по изготовлению силуэтной куклы

Кукла для театра теней – плоская. И, следовательно, во время спектакля ее нельзя поворачивать ребром, иначе зритель ничего не увидит. Кукла может изображать персонажа либо в фас, либо в профиль, но, если персонаж в ходе спектакля должен поворачиваться, то надо изготовить для него две куклы. Делать кукол можно не только из картона, но и из цветного прозрачного пластика, из фанеры, линолеума и других материалов. У каждой куклы должна быть система управления. У простейших кукол

театра теней – это просто тросточка, за которую ее держит актер. Можно изготовить кукол, у которых есть подвижные части: руки, ноги, лапы, нижняя челюсть и пр.

Этапы изготовления кукол

Чтобы изготовить куклу к теневому спектаклю требуется заранее подготовить:

- листы картона,
- проволока или палочка (для суши)
- ножницы, канцелярский нож
- клей ПВА,
- черная гуашь, кисточки.

Берём лист картона формата А4. Рисуем персонаж спектакля и вырезаем его ножницами (персонаж должен быть нарисован в профиль или в фас) прорезаем мелкие детали канцелярским ножом. Далее смешивается черная гуашь с клеем ПВА, полностью красится заготовка с обеих сторон и оставляется до полного высыхания. К куклам приклеивается проволока или палочка, за которую актер будет водить их. Усики и лапки насекомых делают из кусочков шнура, приклеивая их к заготовке.

Приложение 12

Рекомендации по созданию тени при помощи пластики рук.

