III Всероссийская научно практическая конференция обучающихся

«АРИСТОТЕЛИКА»

МБОУ «Гимназия « 17» г.Пермь

Секция: История, обществознание, краеведение

«Куклы театров г.Перми»

Выполнила:
Антонова Екатерина,
ученица 3 «а» класса
МБОУ «Гимназия № 17»

Научный руководитель:
Аксенова Наталия Владимировна
учитель начальных классов
МБОУ «Гимназия № 17»

г.Пермь,

2021

Оглавление

Введение	3
Глава 1. Теоретическая часть	4
1.1. Понятие театральных кукол	4
1.2. История театральных кукол	4
1.3. Виды театральных кукол	5
1.4. Куклы театров Перми	6
Глава 2. Исследовательская часть	7
2.1. Способы изготовление театральных кукол	7
2.2. Создание кукол для домашнего кукольного театра	8
2.3. Домашний театр кукол «Катюшины сказки»	8
Заключение	9
Литература и информационные ресурсы	10
Приложение 1	11
Приложение 2	12
Приложение 3	13
Приложение 4	14
Приложение 5	17
Приложение 6	18
Приложение 7	20
Приложение 8	21
Приложение 9	22
Приложение 10	24
Приложение 11	25

Введение

В прошлом году темой моей исследовательской работы были куклы народов Пермского края. Я узнала много нового о куклах, об их истории, о том, что куклами не только играли, но и применяли при различных обрядах.

В этом году мне захотелось продолжить изучать тему кукол, и я решила узнать о куклах, которые играют в театрах.

С самого раннего детства я посещали различные театры. Мое знакомство с миром искусства началось с Пермского театра кукол. Мне нравилось смотреть на разных кукол, как они играют свои роли. Иногда дома мы с сестрой устраивали свои кукольные театры и показывали спектакли нашим родным. Мне всегда очень нравилось, что куклы как будто оживают в твоих руках и становятся настоящими артистами.

Мне захотелось узнать, какие куклы бывают в театрах? Во всех ли театрах города Перми есть куклы и какие они? Похожи ли куклы разных театров между собой?

Цель исследовательской работы – изучение кукол театров г.Перми

Предмет исследования: схожесть кукол разных театров г.Перми

Объект исследования: куклы

На основе цели, предмета и объекта исследования была сформирована **гипотеза:** «Предположим, что куклы разных театров г.Перми похожи между собой, потому что театры расположены на одной территории и показывают спектакли для жителей одного региона, где разные народы живут в тесной взаимосвязи друг с другом».

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1. Изучить понятие «театральная кукла».
2. Изучить историю театральных кукол.
3. Изучить виды театральных кукол.
4. Изучить информацию о куклах театров г.Перми.
5. Изучить способы изготовления некоторых кукол.
6. Создать домашний театр кукол.

Актуальность данной исследовательской работы заключается в том, что изучая театральных кукол нашего города, мы изучаем не только кукол, но и театры, а также историю нашего города.

Методы: изучение литературы, посещение театральных спектаклей, экскурсий и мастер-классов в театрах, самостоятельное изготовление различных театральных кукол.

Перспективы: продолжить работу по дальнейшему сбору информации о различных куклах и их месте в жизни человека.

Новизна исследования заключается в том, что театральные куклы не изучаются в школе, а интерес к культурному наследию своего народа возрастает.

Практическая значимость работы заключается в том, что собранные материалы расширяют наши знания про родной город. Данный материал

можно использовать на уроках труда, ИЗО, окружающего мира, а также при проведении внеклассных мероприятий.

Глава 1 Теоретическая часть

1.1. Понятие театральной куклы

Определение «кукла» многозначно. Кукла – универсальный предмет в культуре любого народа, обладающий множеством различного рода функций, от детской игрушки до заменителя человека в ритуалах народной медицины, олицетворения духов предков, воплощения демонологических персонажей.

Изучив словарь С.И.Ожегова мы нашли такое понятие: «Кукла – 1)детская игрушка в виде фигурки человека. 2) фигура человека или животного в театральном представлении, управляемая из-за ширмы актером. 3) фигура, воспроизводящая человеческое тело»[1].

В словаре В.И.Даля дается такое определение: «Ку́кла — предмет (фигура) в виде человека или животного, сделанный из тряпья, кожи, битой бумаги, дерева и других материалов»[2].

Таким образом, мы познакомились с определением театральной куклы, и поняли, что театральной называют куклу, которую используют в различных театральных постановках, как замену человеку или животному.

1.2. История театральных кукол

Точных данных о том, в какой стране родилась театральная кукла нет. Театральная кукла взяла свое начало от кукол-символов, которые действовали в различных языческих ритуалах и обрядах в Древнем Египте, Древней Индии, античной Европе.

В Древнем Египте на праздниках с помощью статуэток разыгрывали сцены из жизни Бога Осириса. Такие представления собирали толпы людей. В древней Греции делали огромные фигуры, которые украшали драгоценными камнями и приводили в движение по особым праздникам. В Греции придумали изобразить мир с помощью ящика, в котором нет передней стенки, а на дне ящика есть прорези, к которые вставлялись палочки для управления куклами. Вначале чаще всего такие представления были для детей, но в последствии с помощью кукол делали целые пьесы. Так появились театры кукол. Следует отметить, что некорректно говорить «кукольный театр» - это обижает профессиональное достоинство кукольников, поскольку прилагательное «кукольный» ассоциируется с понятием «ненастоящий». Правильно говорить: «театр кукол», так, кстати, называются все профессиональные театры.

Во всем мире театр кукол стал подлинно народным искусством. Кукольники играли многие народные сказки, притчи, легенды.

---

[1] Словарь С.И.Ожегова ст. 313, изд. Москва. «Русский язык», 1990 г. стр. 313

[2] В.И.Даль Толковый словарь живого русского языка. //Москва. Эксмо. 20015. Стр. 412

В каждой стране есть свои любимые театральные куклы. В Италии любимой куклой считают Пульчинеллу (в переводе – петушок), он очень задиристый и смешной. У французов - это вырезанная из дерева веселая кукла Полишинель. Любимая кукла англичан - непобедимый Панч, который сражается с придворными, полицейскими, офицерами и палачами. Он всегда побеждает, а публика ликует. Немцы любят озорника и плута Касперле, который играет в пьесах для взрослых и детей. У русского народа тоже есть свой любимец среди кукол - это легко справляющийся с попами, чертями и другим злом весельчак Петрушка.

Первое известие о существовании в России кукольного театра датировано 1636 годом, зафиксировано немецким путешественником. В 1700 году состоялись первые в России гастроли кукольников.

Одним из самых известных театров кукол России является Государственный Академический Центральный театр кукол им. С. В. Образцова. Он был организован в 1931 году. Большую часть спектаклей поставил С. В. Образцов, который с 1949 был директором театра. В 1937 году при театре был создан Музей театральных кукол, коллекция которого считается одной из лучших в мире.

Изучив историю театральных кукол, мы пришли к выводу, что театральные куклы сопровождают человечество с самых ранних времен его существования.

1.3. Виды театральных кукол

В настоящее время существует несколько видов театральных кукол. Чтобы поближе познакомиться с разновидностями театральных кукол, остановимся поближе на некоторых из них:

1. Марионетка — эту куклу кукловод приводит в движение при помощи нитей. К рукам, ногам, туловищу и голове куклы крепятся верёвки, продеваемые через отверстия так называемого «креста», посредством наклонений которого кукла делает человеческие движения.

2. Куклы перчаточного типа. Конструкция перчаточных кукол состоит из головы на пальце и перчатки на руке кукловода. Примером перчаточной куклы является Петрушка.

3. Гапитно-тростевые куклы, которые приводится в движение с помощью трости, на которую надета кукла. У таких кукол может быть не одна, а две трости, тогда и управляется она двумя руками. Считается, что такие куклы впервые появились в Индонезии. По рассказам Татьяны Шерстневской, кукольникам в Индонезии жилось хорошо. Считалось, что они «богами командуют», поэтому город кормил и лечил их бесплатно[1].

4. Ростовые куклы. Кукла надевается на человека. Изготавливается на специальном каркасе и может быть самых разных размеров.

[1] Механика театра: Пермский театр кукол. Газета Звезда Автор Лара Павлова. 27.03.2017 г.

5. Куклы вертепа. Тело куклы насаживается на рукоятку, держа которую кукловод проводит куклу по щели вертепа. Обычно куклы вырезаются из дерева и обшиваются тканью или раскрашиваются.

6. Мимирующая кукла - верховая театральная кукла из мягких материалов. Пальцы актера, которые находятся в голове куклы, управляют глазами, ртом, носом куклы.

7. Планшетные куклы- были изобретены в 60-70-х годов XX века.

8. Куклы театра теней- плоскостные фигурки, которые показывают на освещенном экране в виде силуэтов.

Изучив какими бывают театральные куклы, мы узнали, что видов театральных кукол много, театры могут использовать либо только один вид кукол, либо разные.

1.4. Куклы театров Перми

Наверное каждый ребенок нашего города знаком с Пермским театром кукол. История этого театра началась в 1937 г., когда областной комитет по делам искусств организовал труппу на основе небольшой кукольной группы при Пермской филармонии. Долгое время у театра не было своего помещения. А во время войны актеры репетировали в саду имени Горького или на квартирах. В 1943 году, поставили первую кукольную оперу «Мухацокотуха», посвящённую эвакуированным московским детям. Театр в своем репертуаре имеет множество спектаклей, в которых участвуют различные виды кукол. Кукол делают в мастерской театра. В театре много кукол-марионеток, перчаточных, тростевых, есть и планшетные куклы, и так называемые неуправляемые куклы, которые используются в качестве декораций.

Посетив мастер-класс по изготовлению кукол, мы узнали, что головы очень многих кукол делают из папье-маше Перчаточных кукол шьют по размеру руки актера, который будет играть куклой, чтобы ему было удобнее управлять куклой на сцене. Процесс изготовления куклы долгий. Некоторые куклы появляются на свет легко, мастеру не составляет большого труда их изготовить, а некоторые куклы требуют большого терпения от мастера. В театре уделяют большое внимание своим куклам и следят за последними достижениями науки и техники. Например, в постановке «Меня зовут Лёк» есть куклы, заряжающиеся через USB (Приложение 1).

В театре «Туки-Луки», также как и в театре кукол, огромное количество самых разных видов кукол. Посмотрев спектакли, мы пришли к выводу, что куклы очень похожи между собой. В основном используются куклы-марионетки, тростевые и перчаточные куклы. Актеры театра «Туки-Луки» делают кукол все вместе. Каждый актер при этом вносит свой вклад в изготовлении куклы. А потом актер, который будет играть куклой, уже придумывает ее окончательный образ, с которым он выйдет на сцену (Приложение 1).

В Пермском театре юного зрителя кукол используют только в качестве реквизита.

До изучения вопроса о театральных куклах, я думала, что кукол используют только в детских спектаклях. Но в Пермском Театре-театре в спектакле для взрослых «Веселые похороны» тоже участвуют куклы. Они большого размера, их рост такой же, как и у актеров (Приложение 3).

Даже в Пермском театре оперы и балета, знаменитом на весь мир своими балетными постановками, есть куклы. В спектакле «Мадам Баттерфляй» используются куклы-марионетки. В спектакле «Петрушка» используются печаточные куклы. А в спектаклях «Путешествие в страну джамблей» и «Сад осьминога» - планшетные куклы. Куклы спектакля «Путешествие в страну джамблей» очень сильно отличаются от кукол других театров. Они изготовлены из дерева, металла, ткани, кожи. Таких кукол я больше не встречала ни в одном театре нашего города (Приложение 4).

Таким образом, изучив информацию об использовании кукол в театрах г.Перми, мы пришли к выводу, что кукол используют не только в детских спектаклях, но и в постановках для взрослых зрителей, а также то, что не во всех театрах нашего города используют кукол.

Глава 2. Исследовательская часть

2.1. Способы изготовления театральных кукол

Вариантов изготовления театральных кукол очень много. В своей работе я хочу рассмотреть изготовление перчаточной куклы.

Основой перчаточной куклы является внутренняя перчатка. К ней крепятся голова и руки. Перчатка должна делаться точно по руке кукловода. Кукла-человечек обычно шьется двухслойной: основа-перчатка с головой и ручками и костюм, который надевается поверх основы. Это делают чтобы можно было легко изменить костюм куклы, чтобы одна кукла могла играть разные роли. Иногда делают сменные парики, накладные бороды и усы - это проще, чем шить для каждого нового персонажа отдельную куклу.

При изготовлении перчаточной куклы необходимо учитывать то, что этот вид кукол имеет несколько увеличенную по сравнению с туловищем голову и кисти рук. Голова может быть выполнена в технике папье-маше, выточена из дерева, пенопласта и других материалов, могут быть использованы геометрические фигуры (шар, куб). Также делают тряпочные головы, набитые ватой, кусочками ткани и пр. Руки можно делать такими же способами, не обязательно, чтобы голова и руки были выполнены в одной технике. Необходимо предусмотреть также отверстие для пальцев или для картонной патронки, которая будет одеваться на указательный палец (голова), большой и средний (Приложение 5). Затем выкраивается рубашка для куклы. Выкройка накладывается на изнаночную сторону ткани, обводится, вырезается. Обе половинки сшивают и надевают рубашку на куклу. Шея куклы пришивается к патронке, рубашка пришивается к шее. В руки также вставляются патронки и подшиваются в рукава.

Материалы для изготовления перчаточной куклы могут быть разные: ткани (ситец, сатин, шерсть, шёлк, атлас, трикотаж, сукно и т.п.), искусственные

и натуральные кожа и мех, цветные нитки, цветные ленты и тесьма, "липучки", - и многое другое, всё зависит от фантазии мастера.

Создание театральной куклы трудоемкий процесс, требующий усидчивости, аккуратности, внимательности, фантазии. Но результатом этого процесса становится единственная в своем роде кукла, которая будет радовать своих зрителей.

2.2. Создание кукол для домашнего кукольного театра

Когда я познакомилась с театральными куклами, мне захотелось создать дома свой маленький театр, который я назвала «Катюшины сказки».

Для своей первой постановки я решила выбрать коми-пермяцкую сказку «Пера и Зарань» (Приложение 6), ведь этот народ также проживает на территории нашего города, но сказки его не так известны, как русские народные.

После прочтения сказки, мы создали эскизы кукол (Приложение 7). Далее мы выбрали ткани, меха, подобрали глазки.

После создания эскизов, мы приступили к изготовлению выкроек для наших кукол.

Для одной из кукол мы сделали выкройку самостоятельно, для чего поместили мою руку на лист картона и обвели пальцы в том положении, в каком они управляют куклой. Далее мы наложили выкройку на сложенную вдвое ткань, сделали припуски на швы и вырезали выкройку ножницами (Приложение 8).

Вторую выкройку мы взяли из интернета. По ней мы также раскроили ткань. После этого мама помогла мне прошить швы на машинке, чтобы они получились более ровные и прочные.

Головы куклам мы решили сделать из ткани, набив их синтепоном, нос прошили, рот, ресницы и брови мы нарисовали, глаза и волосы приклеили. Руки мы прошили, оставив место для пальцев. Далее мы сшили одежду нашим куклам (Приложение 9). И приступили к репетициям.

Изготовив кукол для своего театра по двум разным выкройкам, я пришла к выводу, что кукла, сделанная по выкройке по размерам моей руки, намного удобнее в использовании, чем кукла, сделанная по выкройке из интернета. Так же я поняла, что изготовление театра и кукол для него - это очень интересный процесс, когда ты сам придумываешь какой будет та или иная постановка и куклы для нее. Изготовление самых простых кукол несложное, с этим может справиться и ребенок без помощи взрослых. Изготовленные таким способом куклы стали первыми актерами в моем театре!

2.3. Домашний театр кукол «Катюшины сказки»

После того, как наши куклы были готовы, мы сделали небольшую ширму, которые есть почти во всех театрах кукол (Приложение 10).

Для ширмы мы взяли большую коробку и сделали к ней декорации.

Мне очень хотелось показать свой первый спектакль, ведь я так долго к нему готовилась. Я пригласила своих братьев и сестёр и устроила им первый показ (Приложение 11).

Все зрители остались довольны спектаклем, а мне очень понравилось быть кукловодом.

3. Заключение

Изучив в своей работе кукол театров г.Перми, мы пришли к выводу, что гипотеза, выдвинутая нами в начале исследования подтвердилась: куклы театров нашего города очень похожи. В основном в театрах используют кукол марионеток, перчаточных кукол и тростевых кукол.

Делают кукол в мастерских театра, а не фабриках. Иногда кукол делают сами актеры. Каждую куклу изготавливают индивидуально. Процесс этот трудоемкий, но очень интересный.

В процессе изучения данной темы, мы узнали, что кукол делают не только из ткани, меха, или дерева, но и из железа, как, например, в спектакле «Путешествие в страну Джамблей» Пермского театра оперы и балета.

Когда мы изучали кукол народов Пермского края, мы узнали, что многие народы не рисовали лицо кукле. А вот у театральных кукол лицо почти всегда есть. По лицу мы можем узнать настроение куклы.

Считаю, что практическая значимость моей работы очень большая, ведь я узнала, что кукол используют не только в детских спектаклях, но и во взрослых, что театральных кукол можно сделать самим и в них потом очень интересно играть, что театральные куклы оживают в руках актера.

Создание театральных кукол и кукольных театров помогут ребенку развить фантазию, научиться грамотной красивой речи, перестать стесняться публичных выступлений.

В будущем мне хотелось бы продолжить изучение вопроса о куклах, о театрах г.Перми, об их истории, об актерах, о различных мастерах, помогающих создавать спектакли.

Литература и информационные ресурсы

1. Словарь С.И.Ожегова ст. 313, изд. Москва. «Русский язык», 1990 г. стр. 313
2. В.И.Даль Толковый словарь живого русского языка. //Москва. Эксмо. 2015. Стр. 412
3. Механика театра: Пермский театр кукол. Газета Звезда. Автор Лара Павлова. 27.03.2017 г.
4. https://didacts.ru/termin/kukolnyi-teatr.html
5. https://zvzda.ru/articles/a0e3ffb42f9a
6. https://partnerkis.ru/teatralnyie-kuklyi/
7. https://partnerkis.ru/kukolnaya-stsena/
8. http://kuklindom.perm.ru/
9. http://tuki-luki.ru/
10. https://www.permopera.ru/
11. https://teatr-teatr.com/
12. https://permtuz.ru/
13. https://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/KUKLA_TEATRALNAYA.html

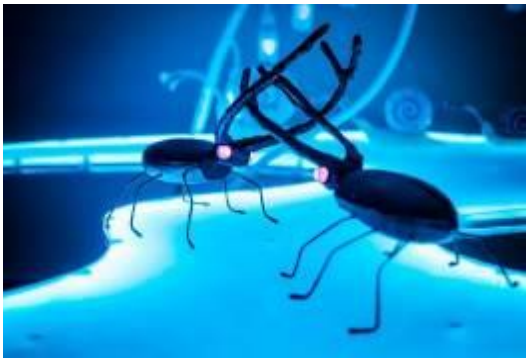
Приложение 1

Куклы Пермского театра кукол

Голова куклы
из папье-маше

Перчаточные куклы

Планшетные куклы



Куклы, заряжающиеся от USB

Приложение 2

Куклы Пермского тетра Туки-Луки

Планшетная кукла

Тростевая кукла

Тростевая кукла

Устройство тростевой куклы

Приложение 3

Куклы Пермского Театра-Театра

Спектакль «Веселые похороны»

Приложение 4

Пермский театр оперы и балета им П.И.Чайковского
Спектакль «Мадам Баттерфляй»

Спектакль «Путешествие в страну джамблей»

Кошечка

Открывашка для конфет

Открывашка для орехов

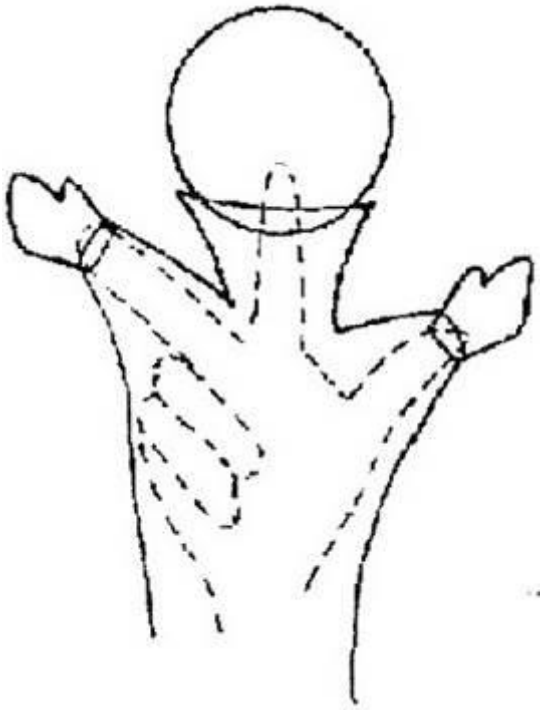
Сыч

Лошадка

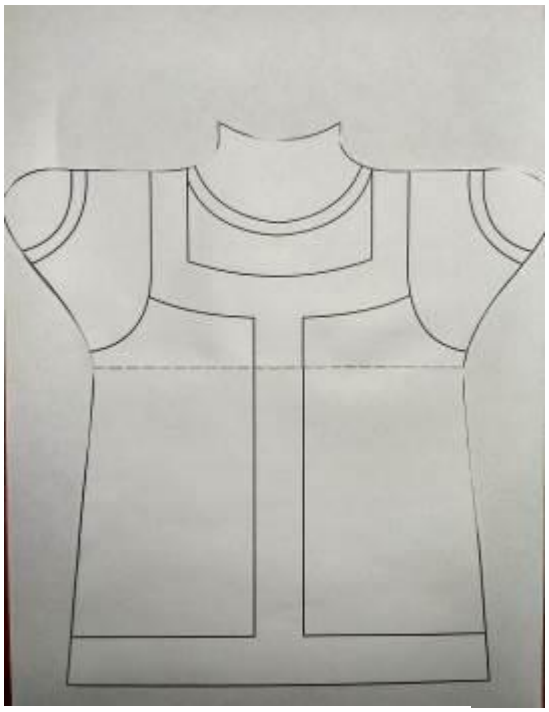
Спектакль «Петрушка»

Приложение 5

Основы изготовления театральной куклы



Основа перчаточной куклы



Выкройка из интернета

Патронки для управления куклой

Коми-пермяцкая сказка
«Пера и Зарань»

Высоко-высоко над землёй, на небе, жили бог Ен и его дочь Зарань. Тихо и спокойно текла их жизнь. Вокруг было одно небо — ровное, голубое, ни гор высоких на нём, ни оврагов глубоких, ни рек текучих, ни лесов дремучих — ничего нет.

Скучно стало Зарани на небе.

Смотрит она вниз на землю. А земля не то что небо: в одном месте зеленеет лесами, в другом — желтеет полями, и реки по ней бегут, и леса стоят, и горы возвышаются.

Смотрела, смотрела Зарань на землю и однажды сказала Ену:

— Отец, мне скучно здесь, пусти меня землю посмотреть.

— Что там смотреть,— недовольно проворчал Ен.— Плохо на земле: горы, да овраги, да дремучий лес — парма, а в нём бродят свирепые звери — медведи.

Не пустил Ен дочку на землю.

Прошёл день, другой, третий, а у Зарани из головы не выходят мысли о земле. Всё думает она, каковы горы и овраги, что такое дремучий лес — парма. Очень хочется ей увидеть всё это своими глазами. Даже медведи не пугают. «Авось,— думает,— не тронут они меня». Но как попасть на землю? Тут увидела Зарань радугу, которая через всё небо перекинулась, до земли достала и пьёт воду из лесной реки.

— Радуга, радуга, позволь мне по твоей спине с неба на землю сойти,— попросила Зарань.

— Иди,— ответила радуга,— только спеши: я как напьюсь, так сразу поднимусь в небо.

Побежала Зарань по спине радуги вниз, но не успела добежать до земли: радуга напилась и поднялась в небо. Досадно стало Зарани.

С тех пор Зарань, что бы ни делала, всё время поглядывала: как там радуга, не пьёт ли опять воду из земной реки?

И когда однажды радуга снова наклонилась к реке, Зарань со всех ног пустилась бежать по её полосатой спине.

На этот раз она успела пробежать весь путь и ступила на зелёную землю. Вдруг она слышит, кто-то её спрашивает:

— Кто ты такая?

Видит Зарань: перед ней стоит молодой парень в красивой одежде из пушистого меха.

— Я Зарань, дочь бога Ена. А ты кто?

— Я охотник, хозяин здешних мест, а зовут меня Пера. Зачем ты спустилась с неба сюда?

— Скучно мне на небе, хочу посмотреть на землю.

— Что ж, будь гостьей, покажу тебе всю земную красоту.

Повёл охотник Пера девушку по своим владениям, показал ей леса и поляны, горы и долы, реки шумные и ручьи светлые. Очень понравилась Зарани парма, и Пера ей понравился.

— Хочу я подольше пожить в твоих владениях,— говорит она Пере.

— Оставайся насовсем,— отвечает ей Пера,— пусть моя земля будет и твоей.

И осталась дочь бога Ена жить на земле.

Тем временем хватился бог Ен дочери, а её нет. По всему небу он искал её — не нашёл. Глянул на землю и увидел свою дочь Зарань в доме земного человека на берегу реки.

Приказал Ен радуге наклониться к земле и говорит:

— Возвращайся, дочь, скорее домой.

А та отвечает:

— Не хочу на небо, я хочу жить на земле.

— На земле ты будешь жить в тёмном лесу, ходить узкими звериными тропами, есть грубую земную пищу.

— Всё равно я останусь на земле.

— Тебе придётся терпеть лишения и нужду, тяжёлый труд и болезни. Одумайся, пока не поздно.

Поглядела Зарань на Перу и ответила отцу:

— Нет, я больше никогда не вернусь на небо.

Рассердился Ен и напустил на землю великую жару. От этой жары поникла трава на лугах, листья на деревьях пожухли, высохли реки и речки, но на самом дне глубокого оврага остался один маленький родничок, он и поил всё живое.

Перетерпели Пера и Зарань великую жару, а Ен шлёт новое испытание: обрушил на землю невиданные ливни. Затопила вода все низины, затопила низкие горы, затопила высокие. Но Пера и Зарань построили плот и спаслись. Спала большая вода, пошла было жизнь по-прежнему. Но Ен придумал новое наказание: он увёл от земли солнце, и наступила на земле стужа, повалил снег, замела-завыла метель, земля погрузилась во мрак.

Но скрылись Пера и Зарань в чаще пармы. Парма укрыла их от ветра и холода, в парме охотник Пера добывал дневное пропитание.

Долго не пускал Ен солнце освещать и греть землю, а когда оно вернулось на прежний свой путь и снова осветило и согрело землю, посмотрел Ен вниз и глазам своим не поверил.

На берегу большой реки, радуясь солнцу, пели и плясали люди, целое племя. И была среди них женщина, которую они все называли матерью. Была она такая же ясноглазая, как его дочь Зарань, только волосы у этой женщины были не золотистые, а седые.

— Скажи мне, женщина, кто ты такая? — спросил Ен.

— Я твоя дочь Зарань,— ответила она.

— А кто эти люди, которые веселятся вокруг тебя?

— Это наши с Перой дети, а твои внуки.

Так на земле появилось племя Перы — предки коми-пермяков.

Приложение 7

Самостоятельное изготовление куклы
Эскиз

Приложение 8

Выкройка по руке Антоновой Е.

Приложение 9

Бог Ен

Зарань

Пера

Приложение 10

Ширма для домашнего театра кукол «Катюшины сказки»

Приложение 11

Театр кукол «Катюшины сказки»
Спектакль «Пера и Зарань»