

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.
ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории, истории
и педагогики искусства

ТЕАТР КУКОЛ В РОССИИ

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

студентки 5 курса 541 группы
направления 51.03.02 «Народная художественная культура»,
профиль «Руководство любительским театром»
Института искусств

Ельцовой Алины Вячеславовны

Научный руководитель
доцент, канд. филос. наук

должность, уч. степень, уч. звание

подпись, дата

Л.С. Пестрякова

инициалы, фамилия

Зав. кафедрой
профессор, доктор пед. наук

должность, уч. степень, уч. звание

подпись, дата

И.Э.Рахимбаева

инициалы, фамилия

Саратов 2023

Введение

Театр (от греческого theatron), что в греческом языке означало место для зрелищ или само зрелище. Истоки театра уходят своими корнями в глубокую древность и неразрывно связаны со всем развитием общества. Один из главных элементов театрального искусства – игра. Игровая сущность театра определялась исторически и зарождалась в культовых обрядах и празднествах на заре человеческой культуры. Именно в играх появились и первые действующие лица.

Важнейшим этапом развития театра была театральная культура античности. В Древней Греции возник драматический театр и именно греки стали родоначальниками нового вида литературы – драматургии, тем самым определив дальнейший ход развития всего театрального искусства в последующие времена.

Традиции греческой театральной культуры нашли развитие в театре Древнего Рима, средних веков в Западной Европе, в период Возрождения, где они приобрели новые черты и формы под влиянием исторических процессов. Так, например, развитие итальянского театра XVI века связано с возникновением драматургии нового типа, формировавшейся под воздействием античной драмы. Однако, произведения итальянских гуманистов были далеки от массового зрителя и редко ставились на сцене. Новой формой этого периода явилась комедия дель арте. До сегодняшнего дня искусство мастеров этой комедии считается образцом импровизационного театра.

Театральное искусство по природе своей синтетично. Это особенно ярко проявлялось на ранних стадиях исторического развития театра, когда в народных празднествах драматическое действие, музыка, пение, танец существовали неразрывно. В процессе дальнейшего развития и профессионализации всех видов искусства, театр утрачивает свой первоначальный синтез. Образуются основные типы театра: драматический, оперный, балетный.

Особым видом театра является театр кукол. Это древний вид театрального искусства был известен многим народам мира и в далеком прошлом выполнял важную функцию в жизни человека. В настоящее время по-прежнему важна роль кукольного театра благодаря его воспитательным, эстетическим, идеологическим, гедонистическим и другим возможностям.

Цель нашего исследования - театр кукол в России.

Задачи исследования:

1. Рассмотреть особенности кукольного театра.
2. Выявить основные виды кукольных театров.
3. Проследить историю развития русского кукольного театра.
4. Исследовать народный театр «Петрушка».
5. Рассмотреть роль Е. С. Деммени как основоположника профессионального кукольного театра в России.

Структура работы включает введение, две главы, заключение, список использованных источников и три приложения.

Первая глава рассматривает основные виды театра кукол, специфические особенности и выразительные средства этого вида искусств.

Во второй главе изучаются основные этапы развития кукольного театра в России, особенности народного театра «Петрушка». Выявляется роль Деммени в основании профессионального кукольного театра

Заключение подводит основные итоги дипломной работы.

Список использованных источников включает двадцать семь наименований.

В Приложение А. представлена работа театра кукол «Ключик» в районном поселке Озинки Саратовской области.

Приложение Б. Список иллюстраций содержит шестьдесят семь наименований.

Приложение В. Иллюстративный материал.

Основное содержание работы

Первая глава, разделенная на два параграфа («Театр кукол и его особенности» и «Основные виды театральных кукол»), посвящена основным видам театра кукол, специфическим особенностям и выразительным средствам этого вида искусств.

Театр кукол – особый вид театра, действие в котором осуществляется с помощью кукол, приводимых в движение актерами-кукловодами, чаще всего скрытыми от зрителей ширмой.

Обратившись к истории театра можно сказать, что сначала было сочетание игры куклы с игрой человека. В разные эпохи и у разных народов оно проявлялось в различных формах. Так, для русского народного театра Петрушки оно было традиционным: музыкант, сопровождавший кукольное представление игрой на шарманке, вел диалог с Петрушкой, стоя перед ширмой.

За длительную историю существования театра кукол сложились три основных его вида: театр верховых кукол (петрушечный), театр марионеток и теневой. Они имеют ряд отличий, основными из которых являются: конструкции самих кукол, способ управления и принципы устройства сцены.

Театр верховых кукол (петрушечный театр) назван по месту расположения участвующих в спектакле кукол. Они находятся выше работающего с ними актера и показываются из-за ширмы. Верховые куклы условно делятся на три группы: 1) кукла, надеваемая на руку, 2) кукла на тростях, 3) марионетка. Предком всех разновидностей верховой куклы является так называемая кукла-петрушка, то есть кукла, надеваемая непосредственно на руку актера и не имеющая никаких дополнительных приспособлений для управления ею. Имя свое она получила от героя старинных народных кукольных представлений - Петрушки. Одной из наиболее интересных разновидностей верховой куклы является кукла на тростях или тростевая кукла. По другому ее еще называют яванской по месту происхождения (остров Ява). Она управляется изнутри, она отличается

разнообразием пропорций и размеров. Рост доходит до шестидесяти-восьмидесяти сантиметров, и голова ее насажена на трость (так называемый гапит), которую кукольник держит в руке. 3 вид- марионетка - кукла, по своему внешнему виду ничем не отличающаяся от тростевой, но такие куклы приводятся в движение системой тяжей из ниток, бечевки или проволоки, проходящих внутри корпуса, по большей части деревянного. Они называются механическими или марионетками, управляемыми снизу.

Теневым театром принято называть представления, где сценой служит двухмерное пространство белого экрана, а персонажи изображаются куклами или другими предметами (но на Востоке обязательно плоскими), действующими на белом фоне. Подлинно театральным зрелищем тень сделалась на Востоке. В Китае, Японии, Индонезии, Иране, Турции, Индии много веков живет и процветает теневой театр.

Во второй главе, которая включает в себя три параграфа («История развития русского кукольного театра», «Народный театр Петрушки» и «Деммени – основоположник профессионального кукольного театра в России»), подробно рассматриваются основные этапы развития кукольного театра в России, особенности народного театра «Петрушка» и выявляется роль Деммени в основании профессионального кукольного театра

Одним из истоков кукольного театра в России являются сложившиеся еще во времена господства языческой религии календарные обряды и празднества, в которых традиционным было непереносимое присутствие некоего предмета – символа языческого божества, по-своему выражавшего стремление человека умиловить таинственные силы природы.

Кукольное представление на Руси – одна из форм многообразных выступлений русских профессиональных лицедевов-скоморохов, приобретших особую активность во время крестьянских восстаний, бунтов посадского люда. Сатирическая игра с куклой была неразрывно связана со всем их «мятежным» действием. Первые сведения о русских народных кукольниках относятся к первой половине XVII века. В связи с запрещением

скоморошества с Петровских времен и до конца XVIII века кукольный театр не занимал видного места в народной культуре России, однако традиция выступлений народных кукольников не прерывалась и во второй половине столетия вновь стала набирать силу. XVIII век явился переломным моментом в становлении кукольного театра. Создание особого ярмарочного искусства и выступления иностранных кукольников в России в то время сыграли основную роль в его развитии. В процессе преодоления иностранного влияния менялся репертуар, персонажи и ситуации переосмыслились, обретали русский национальный колорит. Ко второй половине XIX русский театр кукол разделился на две ветви. Первая «балаганная» вела к овладению новыми системами и возникновению театров, имеющих постоянную труппу народных профессионалов-кукольников и собственное помещение. Другая ветвь – театр бытовой, временный – продолжала народные традиции. Основная роль здесь принадлежала вертепным представлениям и театру Петрушки.

Театр Петрушки является составной неотъемлемой частью русского театра вообще, который в XVII веке вступил в новый период своего развития. Народный театр того времени был двух видов: театр актера и кукольный театр. Существовали две разновидности народного кукольного театра: «вертепная» (стержневая) и «петрушечная» (пальцевая).

На формирование театра Петрушки большое влияние оказали многочисленные спектакли немецких и итальянских кукольников, которые гастролировали в XIX веке, как в столицах, так и почти во всех крупных городах европейской части России. Главный герой комедии, прежде чем стать Петрушкой, каким он представлен в материалах конца XIX века, прошел сложный путь, вобрав в себя иностранные и русские черты, объединив в одном образе характерные признаки разных популярных героев. Комедия долго находилась в процессе становления, пробовала разные варианты.

Петрушечный театр того времени отличался портативностью: все имущество кукольника сводилось к легкой складной ширме, в которой игралась комедия, была принесена в Россию из Европы итальянскими кукольниками. Для устройства «сцены» использовалась и другая совсем простейшая конструкция: на пару палок натягивали веревку, а на нее вешали простыни из крашенины или пестрые тряпки. Куклы были перчаточными, примитивными по устройству, с головками из дерева или папье-маше, кроме лошади, — ее вырезали из картона или фанеры. Декораций этот театр не знал, из бутафорских принадлежностей употреблялась лишь палка или дубинка-трещотка, которой Петрушка колотил своих недругов и которая заменяла самые различные предметы: ружье, метлу, скрипку и проч.

Разыгрывали комедию два человека: кукольник и музыкант. Музыканта можно без преувеличения считать вторым после Петрушки героем. Комедия разыгрывалась в разных условиях. Самым распространенным был «ходячий» Петрушка. Кукольник и его помощник – музыкант передвигались от ярмарки к ярмарке, по пути разыгрывая представление.

Внешний облик Петрушки— огромный нос, горб, выступающий подбородок, яркий рот с улыбкой «до ушей», красные щеки, а также своеобразный наряд: красная рубаха, дурацкий колпак на голове, брюки, заправленные в щегольские сапожки. Основными сценами традиционной комедии были следующие: выход Петрушки, сцена с невестой, покупка лошади и испытание ее, лечение Петрушки, обучение его солдатской службе и финальная сцена. Народная кукольная комедия основывалась на импровизационном стиле исполнительства, поэтому вслед за вступительным проигрышем музыканта и приветствием зрителей, предваряя собственную комедию, у хороших кукольников Петрушка вступал в переговоры и объяснялся с публикой – это был один из самых живых эпизодов представления.

Представления Петрушки были всегда остро социальны, оппозиционны к правящим классам, враждебны церкви. И с наступлением XX века

«Комедия о Петрушке», как и сам этот театр начинают быстро разрушаться. Во-первых, этому способствовал предельно жесткий контроль властей доходивший до прямых гонений и запретов. В связи с этим изменялись тексты, содержания некоторых сцен, и комедия утрачивала злободневность, остроту. Во-вторых, у балаганных и уличных актеров появился конкурент – кинематограф. Не выдержал театр Петрушки и конкуренции с профессиональным театром. Попытка создать новую кукольную драматургию, стоящую по своим литературно-художественным качествам на уровне современной ей русской литературы, в условиях царского времени оказалась неосуществимой.

В становлении советского театра кукол большое значение имела организация театра Петрушки, который в 1930 году объединился с театром марионеток и получил название Ленинградский театр кукол под руководством Е.С. Деммени (он существует и в наше время, являясь старейшим детским театром страны). Это был, по существу, первый в стране профессиональный режиссер-кукольник, сумевший профессионализировать и само искусство театра кукол. Один из первых теоретиков, поднявший на новый уровень знания о кукольном театре. Театр Петрушки, созданный Е.С. Деммени в Ленинграде, оказался «наиболее ярким явлением в развитии театра кукол для детей в двадцатые годы, объединившим идеи художественные с идеями педагогическими. Деммени много сделал для создания профессионального обучения кукольников и мастера его театра. Принципы, выработанные Деммени не умозрительны, они основаны на практике, он выработал принципы построения петрушечного спектакля, легших теперь в основу выработанной системы театрально-петрушечного мастерства. Деммени-режиссер первым на практике доказал, что в кукольном театре могут идти пьесы такие же как в драматическом, но, конечно, лишь в том случае, если режиссер видит их решение в куклах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Кукольный театр представляет собой особый вид театрального искусства, художественный образ в котором раскрывается с помощью куклы или условного предмета. Процесс оживления неживой материи является главным специфическим свойством такого театра. В процессе творческих поисков режиссеры выработали и специфические выразительные средства, основные из которых: движение, имитация, иносказание. Сочетание куклы с актером-человеком, введение театральной маски, хотя и не являются ведущими, расширяют выразительные и изобразительные возможности кукольного спектакля.

В процессе становления кукольного театра сформировались три основных его вида: театр верховых кукол, театр марионеток и теневой. Каждая из разновидностей кукол, используемых в этих театрах имеет только ей присущие особые средства сценической выразительности, обоснованные конструктивными особенностями, способами управления и внешним видом. Эти средства служат для создания более выразительного и яркого сценического образа и наиболее точного раскрытия режиссерского и актерского замысла в спектакле.

Первые сведения о русских народных кукольниках относятся к первой половине XVII века. В это время кукольное представление на Руси – одна из форм многообразных выступлений русских профессиональных лицедеескоморохов. В связи с запрещением скоморошества с Петровских времен и до конца XVIII века кукольный театр не занимал видного места в народной культуре России, однако традиция выступлений народных кукольников не прерывалась и во второй половине столетия вновь стала набирать силу. XVIII век явился переломным моментом в становлении кукольного театра. Создание особого ярмарочного искусства и выступления иностранных кукольников в России в то время сыграли основную роль в его развитии. В процессе преодоления иностранного влияния менялся репертуар, персонажи и ситуации переосмыслились, обрели русский национальный колорит. Ко

второй половине XIX русский театр кукол разделился на две ветви. Первая «балаганная» вела к овладению новыми системами и возникновению театров, имеющих постоянную труппу народных профессионалов-кукольников и собственное помещение. Другая ветвь – театр бытовой, временный – продолжала народные традиции. Основная роль здесь принадлежала вертепным представлениям и театру Петрушки.

Театр Петрушки сформировался в России в XIX веке как массовое явление народно-ярмарочной культуры. Время наиболее интенсивного его развития – 40-е годы XIX века, а расцвет приходится на вторую половину столетия. Своеобразие театра заключалось в его злободневности, безудержной веселости, фамильярности, типичности персонажей и их характеров, в специфической театральности, основанной на импровизированном стиле исполнительства. Он создал свою собственную драматургию и своего героя. Пройдя сложный путь развития, вобрав иностранные и русские черты, переработав и по-особому освоив богатый зрелищный фольклор, комические и сатирические жанры русского народного творчества, достижения демократического театра XVII-XVIII веков и устной народной драмы, театр Петрушки играл значительную роль в народных развлечениях и оставил след в истории народного театра, дав толчок к развитию профессионального театра кукол в России.

Огромно значение творчества Е.С. Деммени в деле создания и развития профессионального кукольного театра в России. Он был первый в стране режиссер-кукольник, один из первых его теоретиков, сумевший профессионализировать искусство театра кукол. Выработанные им принципы построения петрушечного спектакля, легли в основу системы театрально-петрушечного мастерства. Он сформулировал законы движения куклы-марионетки, отвечающие требованиям современного спектакля. Он доказал на практике право кукольного театра на значительный по содержанию драматургический материал, поставив первые кукольные спектакли на современную тематику и по произведениям классиков.. Новаторство

режиссера заключалось и в объединении идей художественных с идеями педагогическими. Все эти достижения оказали несомненное влияние на дальнейшее развитие искусства театра кукол в России.