

Учебно-методические разработки лекций творческого объединения
«Театр + игра»

4 год обучения 1 группа

Тема 1 КУКЛА-МАРИОНЕТКА - ТЕАТРАЛЬНАЯ КУКЛА

Марионетка – это театральная кукла, которую приводит в движение кукловод при помощи нитей или деревянных/металлических прутьев. Куклы-марионетки бывают штоковые (когда управляются только туловище, руки и ноги) и профессиональные (каждая часть туловища управляется, куколка умеет открывать рот, двигать головой, разгибать пальцы). Марионетки принципиально отличаются от других кукол тем, что они управляются кукловодом с помощью веревок, которые привязаны к голове, рукам и ногам этих кукол.

Куколки-марионетки практически полностью сделаны из ткани, руки, ноги и голова делаются из иных материалов. Сегодня это пластмасса, а раньше использовалась глина. Верёвки крепятся к ручкам, ножкам, телу и голове. Тонкие нити или леска продеваются через специальные отверстия «креста» (на профессиональном языке – это «вага»), наклоня крест, туловище куклы приводится в движение. Спектакль кукол-марионеток – это сюжетно-ролевая игра и живое действие, где каждый, вне зависимости от своего возраста, может найти себе подходящую роль. Для управления такими куклами может использоваться всего 2 или 3 веревки, а может и целая сложная система ниток, закрепленных на крестовине. Имитация действий марионетки производится путем натяжения или ослабления нитей при помощи движения пальцев кукловода. Тогда можно увидеть, как куклы оживают, танцуют, бегают и прыгают.

Самые первые куклы появились в древнем Египте и древней Греции. Именно там впервые появилась подвижная фигура, она использовалась в качестве главного участника религиозных обрядов. Обычно в виде кукол изображались боги и духи, в честь которых и совершались ритуальные действия. Изначально у таких кукол двигалась только голова, которая как бы осматривала всех присутствующих; черты лица были различными – улыбающиеся или, наоборот, разгневанные. Такие изобретения трудно было назвать куклами в том смысле, к которому привыкли мы с вами, это были огромные статуи. Но, тем не менее, именно они послужили прообразами марионеток. Уже тогда люди стали создавать уменьшенные копии, которые имитировали движения человека. Со временем способности и возможности кукол только расширялись. У них уже двигалась не только голова, но ещё руки и ноги, даже глаза и челюсть стали подвижными. Благодаря этому, марионетки умели стоять, ходить, сидеть, кушать, выполнять иные движения и жесты.

Таких кукол часто использовали на праздниках. Чуть позже куклы-марионетки поселились практически в каждом доме и становились любимой игрушкой для детей.

В Древнем Риме в каждом богатом доме был свой собственный кукольный театр – большая коллекция кукол-марионеток. Фигурки одевали в нарядные одежды, рассаживали в различных позах. Чаще всего свою коллекцию знатные римляне размещали в фойе своего дома, чтобы каждый входящий смог увидеть вкус и достаток хозяев дома. На улицах древнеримских городов бродячие артисты показывали представления с участием кукол-марионеток. Артисты играли на музыкальных инструментах, а марионетки подтанцовывали в такт музыке, кланялись и приближались к публике, чтобы получить вознаграждение за свои выступления. Из-за повсеместного распространения, артистам приходилось постоянно усложнять

свои выступления. Так появились первые кукольные театры. Чаще всего зрители могли увидеть короткие сатирические сценки и пантомимы.

В целом, история театра марионеток насчитывает уже более трехсот лет. Трудно поверить, но марионетки имели огромную популярность среди народа во всех странах мира. Сейчас большая редкость увидеть уличных артистов, управляющих «живыми» куклами, тем не менее, они до сих пор существуют. Марионетки были далеко не детской игрушкой. Но тем не менее, бракованные и уже поистрепавшиеся экземпляры театральных марионеток не выбрасывали, а отдавали играть детям. А намного позже стали изготавливать кукол специально для детей. Простые фигурки в виде человечков, у которых голова, ручки и ножки болтались на крючках, очень радовали детишек. Дети активно играли с такими куклами, подражая взрослым.

Куколка-марионетка имеет одну очень важную особенность, которая отличает её от других игрушек. Марионетка – это именно театральная игрушка, которая несколько тысячелетий прожила на сцене. Самые искусные мастера по изготовлению марионеток были в Италии, поэтому именно Италия является родоначальником марионеток, здесь же и появилось само название «марионетка». В Венеции существовал обычай, когда одновременно нескольких девушек выдавали замуж. 12 девушек в один и тот же час выходили из своих домов в белых платьях и шли к церкви, там их уже ждали женихи. Такое мероприятие имело общегородское значение и было публичным. Так, семья каждой девушки пыталась похвастаться своим достатком, украшая свою невесту золотыми украшениями.

В один из таких праздников в 944 году, прелестных невест похитили высадившиеся на берег пираты и увезли их на своих кораблях. Кинувшиеся в погоню женихи, догнали врагов, отомстили за грабеж и поруганную честь девушек. После этого случая, в Венеции возник праздник Марии (вполне возможно, именно так звали одну из девушек). Со временем, проведение этого праздника стало убыточным для властей города и было решено изготовить 12 больших кукол. И устоявшийся ритуал был соблюден и городская казна не страдала – праздничные наряды кукол не менялись из года в год. Куклы-невесты были немного больше роста человека, их стали называть большими Мариями или Марионами. Расчётливые ремесленники для жителей города изготавливали мини-копии невест, поэтому и называться маленькие Марии стали Марионетками. Название это распространилось на весь мир.

Театр кукол – явление древнее, но не теряющее своей привлекательности и поныне. Чтобы окунуться в его волшебный мир, нужно совсем немного: желание, хорошее настроение и пару часов свободного

времени. Сделать куклу-марионетку под силу и вам мои театралы. А оживить марионетку несложно. Она легка в управлении, подвижна и не требует дополнительных устройств. Об этом мы с вами узнаем на следующих занятиях.

Домашнее задание: написать реферат «Кукла-марионетка» и отправить на эл. почту театра

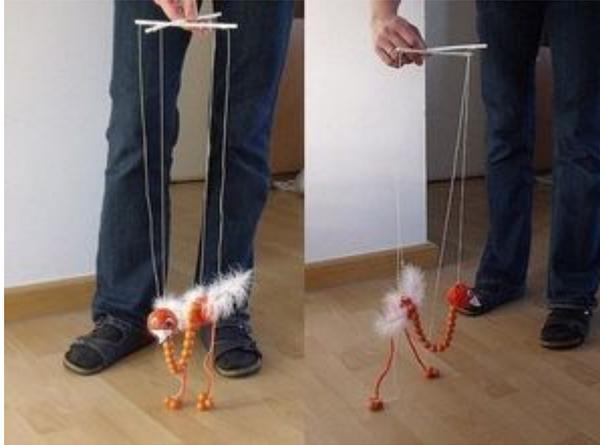
Вопросы для проработки

1. Что такое кукла-марионетка?
2. Особенности строения куклы-марионетки.
3. Где впервые появились марионетки?
4. Значение куклы марионетки в театральной среде.

Полезные ссылки

Танцующие -куклы-марионетки <https://www.youtube.com/watch?v=gpXSCb1OqO8>

Тема 2 Как сделать куклу марионетку своими руками

Марионетка — кукла на ниточках, управляемая кукловодом. Название Marionetta (управляемая театральная кукла) и первый экземпляр игрушки появились в XVI веке и с тех пор прочно вошли в мир театрального искусства. Современные мастерицы предлагают много подробных мастер-классов, как сделать марионетку своими руками.

Куколки из подручных материалов

Для изготовления простых кукол понадобится картон, нитки, лоскутки ткани, природные материалы и даже носки. Зелёный носочек, надетый на руку, выступит в роли Лягушонка Маппета. Для других кукол-ротиков можно взять носки других цветов, а также детали глаз и смешные парики. Такие куклы пригодятся для самостоятельных постановок в детском саду или дома.

Простая модель из бумаги

Простой и несложный мастер-класс подскажет, как сделать марионетку из бумаги для домашнего спектакля. Таким способом создаются абсолютно любые персонажи: зверушки, клоуны, прекрасные девушки или злые волшебники. Для работы понадобится плотная бумага или картон, эскиз подходящей куклы, краски, **крестовина для крепления и леска**.

Ход работы:

1. Перенести выбранный эскиз куклы на плотную бумагу и раскрасить.
2. Вырезать отдельно все составляющие игрушки, дыроколом на местах крепления и сгибов сделать отверстия.
3. Через каждое отверстие протянуть нить или леску и зафиксировать свободные концы на крестообразном креплении.

Попробовав силы на простых моделях марионеток, можно переходить к более сложным вариантам.

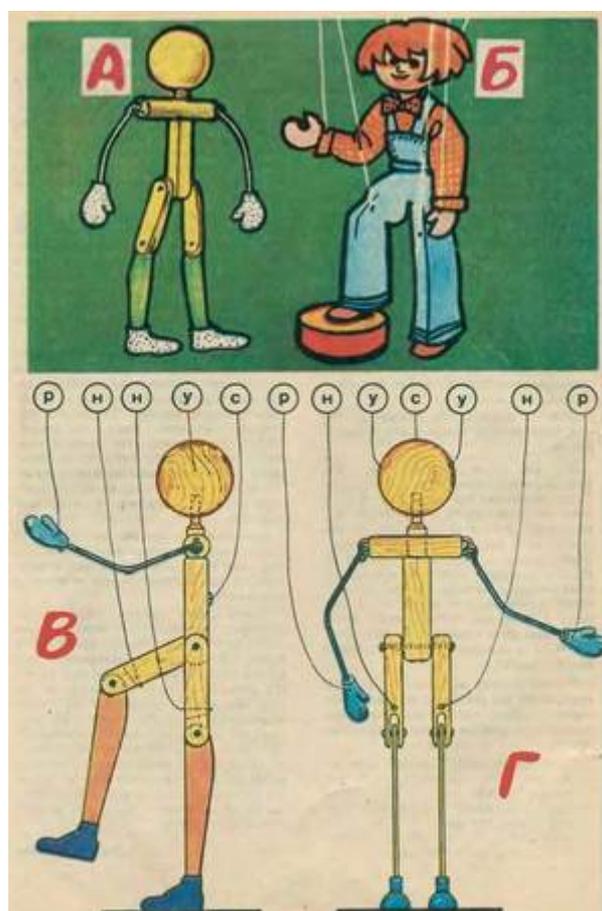
Марионетка из нитяных помпонов

Изготовление весёлого страусёнка не требует особых усилий, поэтому к его созданию можно привлекать детей. Совместное творчество сблизит и сделает семейный досуг весёлым и полезным. Для работы понадобится обычный и цветной картон, акриловые нитки для помпонов, **заготовки глаз**, леска или верёвочки.

Читайте также: Мастер-класс по созданию объёмного дерева из бумаги

Ход работы:

1. Первым делом сделать 4 помпона (2 поменьше для лап и 2 больших для туловища и головы). Из картона вырезать два круга с отверстием посередине. Плотнo обмотать заготовки приготовленными нитками, проходя через центральное отверстие. Чем больше ниток будет в основе, тем пышнее получится помпон. Заготовки разрезать острыми ножницами по верхним дугам круга. Сформировать помпон, стянув центр катушечной нитью и извлечь остатки картона. Таким способом выполнить остальные заготовки.

2. Нарезать из лески или тонкой верёвки три отрезка длиной 15—20 см или сплести косички из прочных ниток.

3. Сборка: один конец косички закрепить на маленьком помпоне, а другой пришить к туловищу. Повторить со второй лапкой. Третьей верёвочкой соединить голову и туловище.

4. Для утяжеления конструкции к нижней части лап страуса прикрепить пластилин.

5. Из цветного картона вырезать клюв и крылья, приклеить к тельцу. Не забыть закрепить глазки.

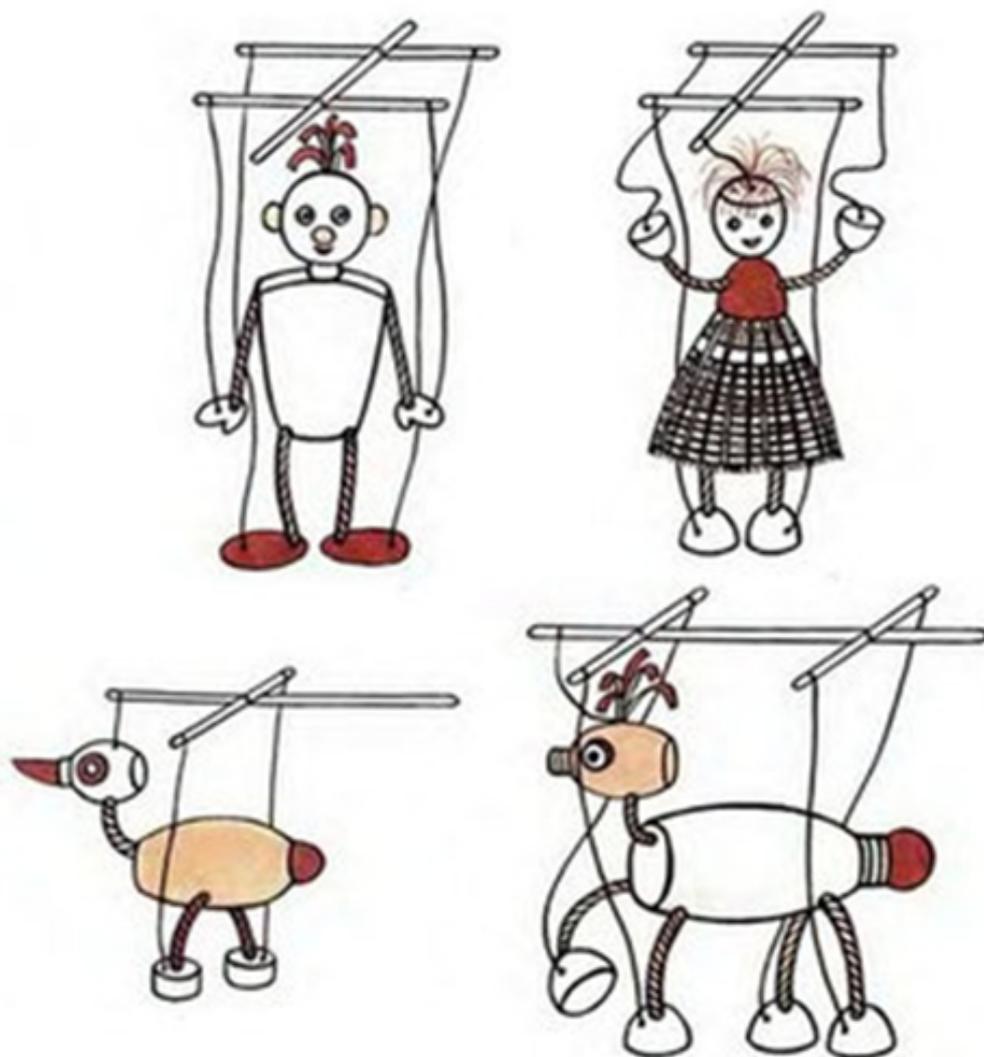
6. Последним этапом закрепить свободные края верёвочек, соединив с противоположными концами крестовины.

Готового страусёнка украсить перьями, бисером или бусинами.

Волшебник из пластилина и картона

Милый волшебник, повинующийся движению руки кукловода, придётся по душе и детям, и взрослым. А материалы для его создания найдутся в любом доме. Этот пошаговый мастер-класс о том, как сделать куклу марионетку своими руками, включает в себя не только изготовление каркаса, но и пошив костюма для марионетки, потому подойдёт более опытным мастерам.

Понадобятся: пластилин, картон, газеты, шнурок и проволока, ткань для костюма, швейные принадлежности, **саморезы и деревянная крестовина**.

1. Нарисовать эскиз куклы в натуральную величину. Готовую схему разделить на секторы.
2. Из пластилина слепить заготовки головы и обуви. Обклеить их несколькими слоями бумаги или салфеток и хорошо просушить. После полного высыхания разрезать на две части и извлечь пластилин. К одной части головы приклеить шнурок, а к другой небольшие ушки из скрепки и склеить между собой. Заготовки под обувь склеить.
3. Из плотного картона вырезать заготовки для туловища, обклеить слоями газеты, подкладывая синтепон для объёма.
4. Из проволоки сделать каркасы ладоней и сшить верхние части из светлой ткани. Соединить заготовки, добавить синтепон для объёма.
5. Голову обтянуть трикотажной светлой тканью или капроном. Для объёма подложить синтепон. Нарисовать кукле лицо или воспользоваться готовыми заготовками глаз, рта и носа.
6. Все части куклы соединить в каркас-основу с помощью клея, ниток и корсажной ленты.
7. Для мягкости обмотать каркас синтепоном, закрепляя нитками, обшить трикотажной тканью.
8. Прикрепить бороду и волосы.
9. Сшить для волшебника костюм из красивой ткани, дополнительно снабдить его посохом или волшебной палочкой.

10. Собрать из брусков крестовину, закрепляя на концах саморезы. На теле куклы вкрутить саморезы на точках для крепления управляющих нитей.

11. Закрепить свободные края нитей или лесок на крестовине.

Понадобятся:

- пластилин;
- проволока;
- газеты, туалетная бумага и клей;
- готовые заготовки глаз и парик;
- акриловый грунт.

Задание: Сделать фото или видео своей работы.

Полезная ссылка

Как сделать куклу-марионетку

https://yandex.ru/video/preview?filmId=404275485403488374&from=tabbar&no_cnt=1&numdoc=20&page=search&parent-reqid=1586089440386488-1405922625067823269600193-vla1-2039

Тема 3 Придумать продолжение сказки со своим героем

*Отрывок из кукольного спектакля «Новые приключения
домовенка Кузи»*

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА.

Домовенок Кузя

Бабуся Ягуся

Котенок

**Под одиноко стоящий, на перекрестке двух дорог, Светофор,
влетает чем-то взволнованная Баба-Яга. На ней лица нет.**

БАБУСЯ-ЯГУСЯ /зовет/ Кузя, Кузенька, Кузьма!

/В зал/ Здравствуйте, ребята! Кузеньку маво не встречали? Ох, вредность мальчика одолела! Ох, и замучила! Вот ведь, характер-то, а? Вот, темперамент! Ну, куда спрашивается, подался? Куда лыжи наострил? Мало, что ли, по свету помаялся? Кузя, Кузенька! Уж я ему постель-то стелила, по утрам кашу варила, а он вона чего удумал! Сбежал! Ку-узьма-а!!!!

Опять стремительно уносится, в ей одной известном направлении. В след слышатся скрежет металла, скрип тормозов. На грядке в это время появляется Кузя.

КУЗЬМА /видит ребят/. А-а-а, вот вы где притаились?! Вас то мне и надо! Здравствуйте! Уже четыре дня в городе живу, а в друзья так никого и не нашёл. Уж на что в деревне тоскливо было, так там хоть с воробьями со знакомыми почирикать можно, с лягушкой-болтушкой в "кто дальше прыгнет" поиграть. А здесь что? Здесь все куда-то торопятся, бегут... И-хе-хе! Друзей нет, кругом одни прохожие. А "прохожий" - это тот, кто проходит мимо. Не остановится, не поздоровается, не поговорит..., это тот, с кем совсем не интересно. Вы, то, как я погляжу, совсем другие, верно?

/Появляется Котенок со скейтбордом под мышкой/

КОТЁНОК. Добрый день. Ой, сколько вас тут много!

КУЗЬМА. Привет! А ты кто? И что это у тебя что такое? /Показывает на скейтборд/

КОТЁНОК Я котенок Мурзик, а это мой скейтборд!

КУЗЬМА. Что еще за диковина?! Никогда такой не встречал! Она для чего?

КОТЁНОК. Скейтборд – это доска, для катания. Одной ногой стоишь, другой отталкиваешься.

КУЗЬМА. А-а, понятно! Это что-то навроде самоката, только без руля! Сложная, должно быть, штука в управлении?! А давай кататься вместе! Заодно и ребят научим...

КОТЁНОК. Давай! Только здесь кататься нельзя. Здесь рядом оживленная транспортная развязка, можно случайно выехать на проезжую часть дороги и попасть под колеса.

КУЗЬМА. Под какие еще колеса?

КОТЁНОК. Под такие!.. Под колеса проезжающего автомобиля!
Вот!..

КУЗЬМА. А где же тогда можно покататься? Ты сам-то, где катаешься?

КОТЁНОК. В парке, там для этого есть специально отведенная площадка.

КУЗЬМА. В парке?!..

КОТЁНОК. Ага...

ГОЛОС БАБЫ-ЯГИ. Кузя, Кузенька, Кузьма!

КУЗЬМА. Ой! Как же я раньше не догадался? Конечно же, в парке! / Мечется, бормочет/. В парке, в парке, в парке... Мне, кажется, уже пора!

Мгновенно исчезает, буквально проваливается на глазах у зрителей. Котенок остается один, удивленно озирается по сторонам. Опять слышен скрип тормозов, гудки машин. Как ужаленная влетает Баба-Яга.

БАБУСЯ-ЯГУСЯ. Ужас! Кошмар! Что же это у вас тут делается-то, а? Как же вы тут живете? Уму не постижимо! Машины какие-то, железяки всякие снуют, взад-вперед разъезжают... Успевай токма увертывать! / Кричит./ Ку-узьма-а!!!! Как же он здесь?! Пропадет ведь! Ой, пропадет домовенок!

КОТЁНОК. Бабушка, вы кого ищите? Не мальчика ли, случайно, маленького разыскиваете?

БАБУСЯ-ЯГУСЯ /обрадовано/ Мальчика, мальчика... Лохматенький такой, чумазенький...

КОТЁНОК. Так это, похоже, он в парк отправился!... /Озирается./ Вот только что...

БАБУСЯ-ЯГУСЯ. В парк?

КОТЁНОК. Ну да, я так думаю...

БАБУСЯ-ЯГУСЯ /озадаченно/ Какой парк?! А где этот парк?!!

КОТЁНОК. Пойдемте, я покажу. *Уходят*

Выходит Кузя

КУЗЬМА Ого-го! Еще немного и спапала бы меня Бабуся- Ягуся! Чуфырики кавырики пумба юмба трубадур! /Детям./ Ну, что? Видели мою Ягусеньку? Это же тайфун, ураган!!! И дома, вот так все время, как заладит одно и то же: "Носик тебе утру, головку причешу!" А я ведь уже не маленький!!! Да-да! Как ни как, домовый со стажем!..

Задание: Дописать сказку со своим героем.

Можно записать видео им звуковой файл или принимаются тексты в формате wordю