Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение

«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»

Городской центр развития дополнительного образования

Курсы повышения квалификации

«Театр кукол»

Аттестационная работа

«Разработка занятия по актёрскому мастерству для детей в театре кукол. Театр теней»

Автор:

Маркова Мария Викторовна

педагог дополнительного образования

ГБНОУ Дворец учащейся молодёжи Санкт-Петербурга

Детский оперный театр

Куратор:

Лелека Мария Сергеевна

Санкт-Петербург

2019

1. Введение

Побывав на курсах повышения квалификации, открыла для себя много нового, мир кукол, с которым встречалась только в детстве. Узнала о видах театра кукол, про методики и тренинги по актёрскому мастерству. Но очень сильно заинтересовалась Восточным театром теней. На мой взгляд, в современных театрах, и, в том числе театрах для детей, очень редко используется этот вид театра кукол. В своей работе представлю разработку занятия театра теней. Для начала проведу тренинги по актёрскому мастерству для того, чтобы ребята были готовы к занятиям (расслабление, настройка на занятие, работа в команде, внимание, освободить мышцы, зажимы), познакомлю с краткой историей возникновения театра теней, сделать самим кукол, настроить лампу. Через сценическую речь показать характеры персонажей.

Задачи занятия:

Обучающие – узнать об истории театра теней, суметь сделать из картона самостоятельно кукол, подготовить площадку для спектакля.

Развивающие – путём тренинга по актёрскому мастерству убирать зажимы в теле, работать в команде, расслабления, внимания актёров. Развивать голос для озвучивания героев сказки (высокие и низкие интонации), Развитие фантазии на сценарии сказки и своих героев.

Воспитательные – работать со сверстниками в команде, чувство коллег по сцене, бережное отношение к своему труду и труду своих друзей по объединению.

Цель: Показать небольшой спектакль театра теней из кукол, подготовленных ребятами.

1. Теоретическая часть

Театр кукол – очень древний вид театрального искусства. Он был известен многим народам мира, и в далеком прошлом выполнял важную роль в жизни архаичных обществ. Его традиционные формы уже ушли из быта большинства народов, но на Востоке, в частности в Китае, они еще существуют. Кукольный театр Китая имеет большое значение для мирового кукольного театра, так как едва ли еще в какой стране он получил столь широкое распространение.

Искусство кукольников очень старое — в разных странах возникали свои, ставшие затем традиционными, виды кукол и типы представлений. Есть сведения о существовании ритуальных мистерий в Египте, во время которых женщины носили куклу Осириса. В Древней Греции кукольный театр существовал в эпоху эллинизма. Истоки кукольного театра — в языческих обрядах, играх с овеществлёнными богами. Упоминание об игровых куклах встречаются у Геродота, Ксенофонта, Аристотеля, Горация, Марка Аврелия, Апулея. Однако в Древнюю Грецию и Древний Рим кукольные представления, условно говоря, эстрадного типа и искусство театра кукол пришли с бродячими группами кукольников из Древней Индии (сухопутными и морскими путями через Древний Иран) и Древнего Китая.

В спектаклях театра кукол внешность и физические действия персонажей изображаются и/или обозначаются, как правило, объёмными, полуобъёмными (барельефными, горельефными) и плоскими куклами-актёрами. Куклы-актёры обычно управляются и приводятся в движение людьми, актёрами-кукловодами, а иногда автоматическими механическими устройствами. В последнем случае куклы-актёры называются куклами-роботами.

Теа́тр тене́й — форма визуального искусства, зародившаяся в Китае свыше 1700 лет назад.

Куклы Театра теней. В таких театрах актёры-кукловоды не видны зрителям, так как находятся за экраном, на который проецируются тени от плоских или объёмных кукол-актёров. В качестве срединных кукол-актёров используются куклы-марионетки (они управляются сзади кукол видимыми или не видимыми зрителям актёрами-кукловодами). Театр теней использует большой полупрозрачный экран и плоские цветные марионетки, управляемые на тонких палочках. Марионетки прислоняются к экрану сзади и становятся видны. Марионетки традиционно изготовлялись из тонкой прозрачной кожи (к примеру, козлиной, верблюжьей), бумаги или картона. Могут быть как твёрдыми и целостными, так и гнущимися, состоящими из отдельных частей, возможно, подвижно соединённых. Фигурки управлялись с помощью бамбуковых, деревянных или металлических палочек.

Сегодня среди коллекционеров ценятся ажурно изготовленные кожаные марионетки, а самому театру теней, в классическом виде, грозит исчезновение. В середине 2000-х зародилось новое течение театра теней, в котором вместо марионеток танцоры, используя свою гибкость и пластику, создают перформансы пользуясь, в первую очередь, своим телом. К концу десятилетия течение приобрело большую популярность и во многих странах мира начали зарождаться свои театры теней.

читается, что теневой театр целиком заимствовал форму традиционного театра живого актера. Другие же считают теневой театр родоначальником. В любом случае взаимосвязь очевидна.

Кукла сначала вырезается из бумаги. Бумага тонкая, потому кукла получается хрупкой и ей необходимо придать прочность. Для этого из дубленой бараньей, лошадиной или ослиной кожи вырезается точно такая же фигурка, которую скрепляют с первой, бумажной. Поскольку материалом для большинства кукол служит ослиная кожа, в народе театр теней так и называют – «театр кукол из ослиной кожи». Техника вырезания фигур позаимствована из искусства народной бумажной вырезки. Фигурки получаются словно живые. Высота куклы чаще всего 30 сантиметров, но бывают и большие, 70-сантиметровые. Фигурки подвижные в сочленении плеч, локтей, запястий, бедер и колен. Управляется она тремя железными спицами. Основная спица прикреплена к шее, и получается так, что кукла как бы висит на ней. Две другие прикреплены к запястьям. Спицы вставлены в тонкие тростниковые палочки.

Основы сюжетов спектаклей театра теней берутся обычно из популярных романов, сказаний, музыкальных сказов, легенд, сказок, преданий, которые интересны и понятны простым китайским зрителям, особенно крестьянам.

В наши дни с появлением новых видов развлечений театру теней, как и многим другим видам традиционного народного искусства угрожает исчезновение. В Китае уже говорят о необходимости внести заявку на включение театра теней в Реестр объектов мирового наследия ЮНЕСКО во избежание исчезновения этого вида восточного искусства.

В театре теней особенно важно создание эффекта движения, ведь все тело куклы может свободно двигаться. Куклы двигаются на фоне мелодичного напева, во всем действе чувствуется глубокий национальный колорит.

1. Основное содержание

Разработка занятия по актёрскому мастерству. Театр теней. Сказка «Три поросёнка» или «Заюшкина избушка»

Возраст детей: 7-9 лет

Цель: Показать небольшой спектакль театра теней из кукол. Сказка «Заюшкина избушка», «Три поросёнка»

Задачи:

Развивающие – путём тренинга по актёрскому мастерству убирать зажимы в теле, работать в команде, расслабления, внимания актёров. Развивать голос для озвучивания героев сказки (высокие и низкие интонации), Развитие фантазии на сценарии сказки и своих героев.

Обучающие – обучать правильному подбору слов при описании характера и внешности героя. Уметь составлять сюжетные композиции и разыгрывать мизанцены по сказке.

Воспитательные – работать со сверстниками в команде, чувство коллег по сцене.

Материал: чёрный картон с фигурками героев, лампа, ширма, по желанию можно звукозапись природных звуков для фона.

Ход занатия:

1. Начинаем с того, чтобы мастер напомнил про форму «Чёрный человек» и обувь для актёрских тренингов

Актёрские тренинги, подходящие для занятия:

- **«Марионетка»** Встав в шахматном порядке и равномерно распределившись по пространству класса, нужно представить себя «куклой-марионеткой», к которой привязано много ниточек, начиная с макушки на голове и кончиков пальцев на руках, на которых вы и

держитесь в вертикальном положении. Затем по команде педагога –по хлопку –отпускаются первые «ниточки», державшие до этого кисти рук, и они расслабляются; затем –по второму хлопку –расслабляются руки до локтей; затем –по третьему хлопку –до плеч; затем –плечи; затем –голова, туловище до хребта; затем –мягко расслабив всё остальное тело, каждый участник упражнения аккуратно опускается на пол и окончательно расслабляется.

- **«Ревизия напряжений»** В парах –один ложится на пол и расслабляется, второй проверяет у него наличие «зажимов», после чего «ревизор» ложится на пол и расслабляется, а его партнёр проверяет у него наличие «зажимов».

- **«По хлопку»** Участники ходят по кругу, меняя по сигналу педагога (например, по хлопку) направление движения. Услышав другой оговорённый сигнал (например,стук ногой), все переходят на «гусиный» шаг. По третьему сигналу (например, возгласу педагога «Хоп!») все переходят на приставные шагибоком (как в галопе) и меняют направление движения.

- **«Волшебный графин»** Перед вами воображаемый графин с водой и стакан. Наливаем почти полный стакан. Пробуем... Что это? Это же какао! Вспомните вкус, запах, вид, густоту. Отпейте немного. Ещё глоток. Да это ведь уже квас, прямо из холодильника... Ещё глоток –теперь это горячий чёрный кофе... Ещё глоток –это молоко... Ещё глоток –сильногазированная минеральная вода... Почувствовали разницу?

- **«Кто как одет?»** Встанем парами спина к спине или в круг спинами друг к другу (можно лечь на пол и закрыть глаза). Теперь попросим трёх-четырёх человек по очереди описать, во что одеты их товарищи, есть ли на ком украшения, какова длина и цвет их волос.

- **«Животные»** Упрямый, как осёл; хитрый, как лиса; неуклюжий, как медведь. Попробуем отыскать в себе черты животных (и внутренние их качества, и внешние их проявления) и побыть –ослом, лисой, медведем, слоном, лошадью, быком, коровой, змеёй, крокодилом, петухом, курицей, стрекозой, мухой, божьей коровкой. Что бы я думал, если бы был крокодилом, об окружающих?.. «Что смотришь?.. Думаешь, что я сплю и не опасен? Подойди, подойди поближе...» Внутренний монолог, логика выбранного персонажа помогает найти верную пластику и способ существования

- Можно добавить упражнения для пальцев. Пальчиковая гимнастика. Пальцы поочерёдно здороваются друг с другом.

2. Мастер раздаёт читать сказки. Параллельно обсуждая с ребятами характеры героев, их повадки, какие интонации в голосе для них характерны, разбор по эпизодам сказки.

3. Настройка лампы и подготовка ширмы, назначение ролей, напомнить, как надо правильно держать куклу.

4. Спектакль.

5. Обязательно обратить внимание на то, чему учит сказка, спросить у ребят их отношение к героям, что они бы добавили в сценарий сказки, пофантазировали над заключением

6. сложить кукол в коробочку, убрать ширму

Образец кукол театра теней своими руками

«Заюшкина избушка»

«Три поросёнка»

1. Заключение

Театр теней – это один из древнейших видов театра. Он помогает развивать фантазию не только у детей младшего и школьного возраста, но и у взрослых. Ребята могут сами придумывать свои сказки, героев, сценарии. Работа в команде, труд - придумать героя, нарисовать его и сделать куклу, наделить его чертами. Ребёнок вживается в куклу и начинает раскрепощаться, фантазировать, удивляться, открывать новые возможности. С помощью театра теней, можно придумывать целые мультфильмы, театральные спектакли (учитывая современные технологии).

Список литературы:

Смирнов А.И. «От упражнений-к этюдам в процессе обучения актёрскому мастерству (сборник упражнений)», Санкт-Петербург, 2014

<https://ru.wikipedia.org/wiki/Кукольный1>

Шихматов Л.М. Сценические этюды. –М.: просвещение, 1971

Шмойлов М.Г. Мастерство актёра. Упражнения и игры начального этапа обучения. Методическая разработка. –Л.: 1990.