

Объединение «Всезнайка».

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Всезнайка» Программа театрализованной деятельности детей младшего школьного возраста «Игра, театр, дети»

Консультация для родителей «Кукольный театр».

МБУДО ЦДТ «Феникс»
педагог дополнительного образования Ильина И.Ю.

Задачи:

- ознакомить родителей с историей кукольного театра;
- дать информацию о разновидностях кукол;
- обратить внимание родителей на роль «кукольного театра» в приобщении детей к искусству: литературному, драматическому, театральному.

1. Организационный момент:

- составление списка присутствующих на консультации;
- обозначение темы, целей консультации.

2. Основная часть.

Кукольный театр - одно из самых любимых зрелищ детей. Он привлекает своей яркостью, красочностью, динамикой. Здесь дети видят знакомые и близкие игрушки: мишку, зайку, собачку, куклу и др. - только они ожили, задвигались, заговорили и стали еще привлекательнее и интереснее. Необычайность зрелища захватывает детей, переносит их в увлекательный мир, где все необыкновенное возможно.

Младший школьный возраст – это период, когда у ребенка начинают формироваться вкусы, интересы, определенное отношение к окружающему, поэтому очень важно детям этого возраста показывать пример дружбы, отзывчивости, находчивости, храбрости и т.д.

Для осуществлений этих целей кукольный театр располагает большими возможностями. Он воздействует на зрителей целым комплексом средств: художественные образы - персонажи, оформление и музыка - все это влияет на образно - конкретное мышления младшего школьника, помогает ребенку легче, ярче и правильнее понять содержание литературного произведения, развивает художественный вкус. Младшие школьники очень впечатлительны и быстро поддаются эмоциональному воздействию. Они активно включаются в действие, отвечают на вопросы, задаваемые куклами, охотно выполняют их поручения, дают им советы, предупреждают об опасности.

Эмоционально пережитый спектакль помогает определить отношение детей к действующим лицам и их поступкам, вызывает желание подражать положительным героям и быть непохожими на отрицательных. Увиденное в театре расширяет кругозор детей и надолго остается у них в памяти: они делятся впечатлениями с товарищами, рассказывают о спектакле родителям. Такие разговоры и рассказы способствуют развитию речи и умению выражать свои чувства.

Немного об истории театра кукол

До сих пор доподлинно неизвестно когда и откуда появился кукольный театр. Существуют только предположения. Некоторые исследователи считают, что театр кукол берет свое начало в Древнем Египте, и связано это с религиозными обрядами. Есть предположения, что во время праздников в Египте, по деревням ходили женщины, которые носили в руках статуэтки кукол, олицетворяющих богов, и двигали ими при помощи веревок. Другие исследователи, высказывают мнение, что кукольные театры появились еще до появления религии. Во время раскопок, были найдены предметы, подтверждающие существования театра кукол в Древнем Риме.

Почти во всех домах Римлян были коллекции кукол.

По сей день неизвестно, кто изобрел ящик без передней стенки и перегороденный посередине, с которым артисты управляющие куклами ходили по разным странам Европы, и разыгрывали спектакли на религиозные темы. Уже позже появились декорации. Куклы тех времен были красивы. Сами спектакли люди воспринимали в те времена, как нечто магическое, и даже считалось, что в кукол вселяются души умерших людей. Кстати, именно в результате этого, произошел театр теней, т.к. многие народы души умерших представляют в виде теней. С самого начала своего появления в кукольных театрах существовали постоянные герои, которые становились очень популярными в народе.

Со времен своего появления, театр кукол был народным зрелищем. Спектакли разыгрывались на ярмарках, площадях и в других местах скопления простых людей. В таких спектаклях высмеивали правителей, их несправедливое отношение к народу, жадность, глупость. По этой причине артистов – кукольников избивали, сажали в тюрьмы, сжигали на кострах. В каждой стране существовал свой народный кукольный герой. Уже позже для кукольных театров начали писать специально пьесы.

За сотни лет существования кукольных театров, в них произошли перемены, появились новые герои. Новая методика работы с куклами, которой в наше время пользуются в Европейских кукольных театрах, родилась в 30 – 40-х годах прошлого столетия в России в театре кукол под руководством Образцова. Именно он придумал куклу, которую надевают на руку и манипулируют ею, при этом кукла, как бы, оживает. Театры кукол и по сегодняшний день действуют во всех странах мира. Актеры – кукольники, как и раньше, пытаются развеселить людей, принести радость детям.

Классификации кукольных театров

Существует ряд принципов внутривидовой классификации кукольного театра.

Два наиболее распространенных:

- по принципам социального функционирования;
- по видам театральных кукол и способам их управления.

1. Классификация по принципам социального функционирования.

В рамках этой классификации можно выделить следующие основные направления театра кукол.

А) Ритуально-обрядовый – самая древняя форма кукольного театра. Еще в 16 в. до н.э. в Египте существовали кукольные мистерии об Осирисе и Исиде.

Чаще всего ритуально-обрядовые театры кукол – это наиболее традиционные театры, прочно связанные с национальными традициями. По этому направлению развивался ряд кукольных театров Востока: индонезийский ваянг; японский дзёрури; индийский; китайский и др.

К обрядово-ритуальным относятся и ряд театров христианской традиции. Кукла участвовала в европейских мистериях 11–16 вв. (термин марионетка, обозначающий вид игровых кукол, возник из названия фигурок, изображавших в мистериях Деву Марию). Более поздние европейские обрядово-ритуальные кукольные театры (преимущественно рождественские) сохранились до настоящего времени: Эль Пасторетс (Каталония); Вертеп (Украина и Россия); Батлейка (Белоруссия), Маланка (Молдавия); Шопка (Польша) и др. Часто представления обрядово-ритуальных театров кукол организуют непрофессиональные актеры, т.к. главный смысл подобных зрелищ – не спектакль, но действие, мистерия.

В этом, мистериальном, направлении работает уникальный театр «Bread and Puppet» («Хлеб и Кукла») Питера Шумана (Вермонт), не имеющий аналогов в мировой истории.

Б) *Народный сатирический кукольный театр.* Истоками этого вида принято считать древнеримские импровизированные сценки ателлана (от города Ателла в древней Кампании). Злободневные сатирические сценки были построены на участии типизированных персонажей, один из которых – Макк – стал прообразом главного комического кукольного персонажа народного театра. В самых разных странах этот персонаж-шут обладал сходной внешностью: большеголовый, крючконосый, с одним или двумя горбами – спереди и сзади. В индийском театре это – Видушака; в турецком (и вышедшем из него армянском) – Карагез; в среднеазиатском – Палван Качал (Плешивый

богатырь); в итальянском – Пульчинелла; в английском – Панч; в немецком – Гансвурст; во французском – Полишинель; в бельгийском – Вольтье; в русском – Петрушка (Петр Иванович Уксусов, Ванька Рататуй); и т.д. Этот персонаж в значительной степени сохраняет самые древние черты архаического пратейтра – как в своем характере двойника-перевертыша трикстера, так и в приспособлениях кукловода (например, пищик, инструмент для изменения голоса, пришедший из камлания шаманов).

Это направление практиковали преимущественно странствующие актеры. Народному сатирическому кукольному театру свойственны условность, минимализм оформления и иных изобразительных средств; несложная стандартная сюжетная схема, внутри которой идет импровизация на злободневные темы.

В) *Кукольный театр для детей.* Преимущественно построен на сказочном материале. Как правило, сочетает две функции – воспитательную и развлекающую. В силу своей специфики обладает высокой степенью дидактичности – явной или подспудной.

В рамках этой же классификации можно выделить и целый ряд дополнительных направлений кукольного театра. Например:

- иносказательно-символистский театр (спектакли адресуются взрослому зрителю);
- театр массовых и коллективных праздников (гигантские куклы работают в непосредственном контакте со зрителями, вовлекая их в совместное действие);
- лечебный театр (кукла используется при лечении некоторых психических заболеваний и для развития мелкой моторики).

2. Классификация кукольного театра по видам кукол и способам их управления носит, скорее, вспомогательный профессиональный характер, т.к. зачастую в одном спектакле используются разные виды театральных кукол.

Наиболее известные **виды** кукол:

- перчаточные (разновидность – пальчиковые);
- тростевые;
- марионетки;
- плоские (используются в теневом театре);
- автоматы (механические).

В современном кукольном театре широко распространен и т.н. «живой план», когда актер управляет куклой открыто, на глазах у зрителей, порой – вступая во взаимодействие с ней. В таком театре особенно распространен прием, когда в качестве куклы выступает любой предмет – от бытовой вещи до специально изготовленного объекта – который изображает одушевленный персонаж и управляется актером.

Эти виды классификаций кукольного театра достаточно условны и существуют в постоянном гибком взаимодействии. Так, например, обрядово-ритуальный индонезийский театр ваянг включает в себя разновидности ваянг-кулит (теневой театр кожаный плоских кукол), ваянг-келитик (театр плоских тростевых кукол), ваянг-голек (театр объемных кукол). Кукольный театр для детей постоянно использует все виды кукол. Марионетки используются в сатирическом народном театре; и т.д.

Значение и содержание курса

Как ввести маленького человека в мир литературы, как научить его любить книгу? На помощь может прийти Кукольный театр. Игра и игрушка – не только забава и развлечение, это способ творческого самовыражения ребенка, приобретение реальных жизненных навыков. Кукольный театр – искусство синтетическое, которое воздействует на маленьких зрителей целым комплексом художественных средств (художественное слово, наглядный образ, живописно-декоративное оформление, музыка)

Занятия театром помогают решить многие **задачи**:

- формирование мировоззрения, нравственных убеждений (персонажи кукольных представлений бережно хранят характеристики человеческой мудрости, доброты, смелости, жадности, глупости);
- развитие воображения, памяти, творческих способностей, эстетических чувств и понимание прекрасного;
- воспитание эмоционально-чувственного отношения к окружающему миру.

Кроме того, работая над текстом литературных произведений, у ребёнка ощутимо совершенствуются навыки чтения, максимально доступным становится овладение системой филологических понятий (жанр, персонаж, композиция) развиваются все виды речевой деятельности.

Также формируется интеллект и уровень общей культуры, представление о многообразии мировой и отечественной литературы.

Занятия способны пробудить и развить детскую фантазию, способствуют духовному общению, а при правильной организации дают импульс к самостоятельной деятельности. Перевоплощаясь в тот или иной образ, дети смеются, когда смеются их персонажи, грустят вместе с ними; чувствуют и думают так же, как и их сказочные герои. Помочь ребенку раскрыться, проявить себя в общении, высказаться в доступной форме, т. е. выразить свои впечатления от наиболее взволновавших эпизодов, помогает сюжетная игра, рисунок, музыка.

На занятиях используются разнообразные **формы и методы** работы:

- посещение театров, тематические экскурсии,
- игры и упражнения из театральной педагогики,
- работа с подручным материалом и изготовление бутафории, пальчиковых и перчаточных кукол,
- тренинг, который проводится на каждом этапе обучения с учетом возрастных особенностей учащихся.

На первых занятиях ребята знакомятся с кукольным театром, с работой в кукольном театре, учатся правильно надевать куклу на руку. Устройство куклы заимствовано у народного кукольного театра, широко распространенного с конца 18 века. Главным героем его был Петрушка. У этой куклы есть и классическое название, под которым ее знают во всем мире, - бибабо. Когда такая кукла надета на руку, маленький кукольник может управлять движениями головы и ручек куклы.

Конечно, прежде чем приступать к работе над конкретными ролями в кукольном спектакле, нужно усвоить некоторые правила.

Правила ведения кукол.

- Куклы надо держать на определенном уровне по отношению к ширме, из-за которой их показывают. Кукла, поставленная вплотную к краю ширмы, должна возвышаться над ней примерно на две трети своей высоты. Отводя куклу в глубину ширмы, нужно поднимать ее выше для того, чтобы зрители, сидящие на первых рядах, могли её видеть.
- Если кукла не совершает каких-либо действий, ее руки должны быть прижаты к туловищу, при этом правая ручка куклы придерживает левую.
- Держать куклу надо прямо. Наклон куклы осуществляется наклоном кисти исполнителя. Нельзя наклонять всю руку, держащую куклу.
- Чтобы посадить куклу, нужно сначала наклонить ее, согнув в запястье руку, на которую надета кукла. А потом, уже оперев запястье на то место, куда сажается кукла, выпрямить кисть руки. Когда сидевшая кукла встает, она тоже должна сначала наклониться вперед, а потом выпрямиться и одновременно приподняться до обычного уровня стоящей куклы.
- Движения куклы и текст, произносимый от ее имени, должны быть обращены к определенному объекту - к предмету или персонажу. Для этого куклу поворачивают всем корпусом или головой в ту сторону, куда она должна смотреть. Направить «взгляд» куклы на нужный предмет - значит направить ее нос в его сторону. Это же правило надо соблюдать, когда кукла слушает кого-то из персонажей.
- «Говорящая» кукла должна подчеркивать наиболее важные слова движениями головы или рук (как это делает человек в жизни).

- когда одна кукла говорит, остальные должны оставаться неподвижными. Иначе будет непонятно, какая из кукол говорит.

Сначала ребята знакомятся с жанром народных сказок («Репка», «Колобок»), отрабатывают выразительное чтение ролей каждого персонажа, выбирают героев сказки и делают зарисовки. В процессе занятий ребята изготавливают афиши, декорации, реквизит, а главное - кукол. Технология работы по изготовлению кукол со временем совершенствуется. Сначала это бумажные герои – «пальчиковый» театр, который постепенно переходит в «варежкин» (куклы изготавливаются из варежки).

Велика и неисчерпаема сила воздействия художественных произведений на человека. Нравственная чистота народных идеалов воплощена в образах героев многих сказок, а народная мудрость сказывается на формировании взглядов, привычек поведения.

Опыт показывает, что умелая организация работы в кукольном театре подталкивает учащихся на создание собственных небольших пьес. Учащиеся сами предлагают темы, которые им хотелось бы сыграть, придумывают реплики будущих героев. Это естественно: ведь дети данного возраста – прекрасные сочинители, импровизаторы. А через кукол легче высказать свое мнение, легче о чем-то спросить - говорит-то кукла!

Школьники с удовольствием составляют сценарии для кукольных представлений, сочиняя и переделывая сказки, изготавливают кукол, участвуют в спектаклях.

3. Заключение.

Представление в театре кукол со временем можно использовать как чудесный ключик, который откроет дверцу в окружающий ребенка волшебный мир образов, красок, звуков.

Работа с кукольным театром воспитывает высоконравственную личность, формирует у младших школьников коммуникативные умения, адаптирует их к современной жизни, расширяет кругозор.

Участвуя в театрализованных играх, дети знакомятся с окружающим миром. Большое и разностороннее влияние театрализованных игр на личность ребёнка позволяет использовать их как сильное, но ненавязчивое педагогическое средство. Детям нравится играть, особенно со сверстниками. Игра для них - дело серьёзное, но, в тоже время, весёлое.

Родителям и преподавателям всегда доставляет огромное удовольствие наблюдать, как дети дома или в детском саду или в школе разговаривают от лица своих кукол. А ребята реализуют потребность попробовать себя в самых разных ролях.

Детство каждого ребёнка, его эстетическое воспитание начинается, как правило, со спектаклей кукол.

4. Ответы на вопросы.