

ВЕРЕТЕНЦЕ

ФОЛЬКЛОРНЫЙ АНСАМБЛЬ

Методическое пособие.

Использование итальянской куклы-марионетки в постановке русской народной сказки.

Выпуск 2

Автор-составитель: Липатова В.С.

Москва 2020

Введение

Данное пособие разработано для того, чтобы познакомить детей с различными жанрами традиционной русской культуры и получить навыки работы с итальянскими марионетками.

Данное пособие познакомит вас с самой знаменитой русской традиционной сказкой. Покажет, как можно объединить разные жанры музыкального, певческого и инструментального фольклора в одном театральном действии. Вы увидите, как можно разыгрывать сказку с итальянскими марионетками.

Данное пособие позволит обучающимся:

- ❧ познакомиться с историей возникновения и бытования театра марионеток за рубежом и в России;
- ❧ познакомиться с различными традиционными музыкальными инструментами, которые используются в театральном кукольном действии;
- ❧ получить навыки сценической речи;
- ❧ познакомиться с различными жанрами русского традиционного фольклора (играми, танцами, лирическими и строевыми песнями, детскими потешками, частушками);
- ❧ обучиться элементам хорового народного пения;
- ❧ освоить основные приемы работы с итальянской куклой-марионеткой.

Историческая справка

Перед тем как начать разучивать и ставить сказку с итальянскими марионетками, интересно было бы узнать, откуда они к нам пришли и где их можно было бы встретить лет двести назад.

☞ Первая такая кукла-марионетка была изобретена в XVI веке итальянским мастером Мариони. Именно он придумал прикрепить к рукам, ногам и голове куклы нитки, жилы или конский хвост. Тонкие нити или леска продеваются через специальные отверстия «креста» (на профессиональном языке – это «вага»). Наклоняя крест, кукольник приводит туловище куклы в движение.

☞ Изначально такие куклы-марионетки практически полностью были сделаны из ткани, но со временем стали делать руки, ноги и голову из более прочных и долговечных материалов: дерева, глины и пластмассы.

Итальянская кукла-марионетка имеет одну очень важную особенность, которая отличает её от других игрушек. Марионетка – это именно театральная кукла. Самые искусные мастера по изготовлению этих кукол были в Италии. Именно Италия является родиной таких марионеток, здесь же появилось и само название «марионетка» .

Фото марионетки Пиноккио конца XIX века

Марионеточный театр.

- ☞ Примеров использования марионетки в русской традиционной деревенской культуре я не встретила. Такие марионетки с прошлым веке можно было увидеть только в академическом кукольном театре.
- ☞ В начале XVIII века, в царствование Анны Иоанновны (1730-1740), в России появляется новый вид развлечений — кукольные спектакли, с которыми гастролируют, как правило, кукольники из Италии, Англии, Бельгии и других европейских держав. Поначалу деревянных артистов в России обозначают словом «выпускные», но очень скоро в русском языке появляется новое слово «марионетка». Сохранившиеся с тех давних времен афиши свидетельствуют о том, что кукольные спектакли до середины XIX века показывают только иностранцы, все спектакли представлены в виде диалога и монолога с небольшими танцевальными элементами и что для показа кукольных представлений арендуются театральные или домашние залы.

На фото кукольная сцена (ящик) и марионетки конца XIX века.

Фото из музея марионеток и кукол в Пльзень Чехия.

Живая кукла-марионетка

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.

Видео мастер-класс по использованию марионетки такого типа можно посмотреть в приложении 1.

На фото марионетка Дед,
управляемая воспитанником ДФА
«Веретенце»

Ярким примером объединения итальянских марионеток, различных форм певческого русского фольклора и русских инструментальных наигрышей является постановка ДФА «Веретенце» сказки «Курочка Ряба».

Все марионетки, которые использовались для постановки сказки «Курочка Ряба», - это традиционные марионетки. Их изготовил **мастер Н.Н. Комов**. Все они сделаны из дерева, ткани, бусин. К деревянной крестовине крепятся нитки. У марионеток бабки и деда управляется голова, руки и ноги. Марионетка-курица может ходить, присаживаться на лапы и клевать. Марионетка-мышка может поворачивать голову и бегать.

На фото представлена марионетки бабки и деда.

Условия постановки кукольного действия.

Кукольный спектакль это сюжетно-ролевая игра и живое действие, где каждый, вне зависимости от своего возраста, может найти себе подходящую роль

Для постановки сказки «Курочка Ряба» необходимы:

- ❧ Текст русской народной сказки «Курочка Ряба»
- ❧ Традиционные марионетки по числу всех героев сказки
- ❧ Сопутствующий реквизит (в нашей постановке это лукошко и два яйца)
- ❧ Традиционные музыкальные инструменты: балалайка, гармошка, скрипка, бубен, свистулька .

В традиции русского фольклорного театра каждый ребенок может найти свое место в кукольном театральном действии.

Каждый из воспитанников может:

- попробовать водить любую марионетку
- придумать характер персонажа, движения героя и тембр его голоса, характерную попевку
- попробовать озвучить персонаж музыкальным инструментом
- выступить в роли аккомпаниатора
- выступить в роли ведущего

Постановка сказки «Курочка Ряба»

Для русского фольклорного театра характерно использование русских народных песен, танцев, попевок из детских фольклорных игр и инструментальных наигрышей. Данная постановка насыщена различными мелодическими характеристиками. Педагоги ДФА «Веретенце» подобрали для каждой смены действия или появления героя свою мелодическую тему. Жанры были использованы разнообразные: песни из фольклорных игр, русские традиционные танцы, закличка, лирическая и строевая песни.

В данной сказке есть роль ведущего и она очень важна. Ведущему необходимо уметь чётко, громко и с выражением произносить текст, следить за действием сказки. (Если сказка рассказывается на диалекте, то надо соблюдать диалектные особенности и мелодику речи той области, из которой взята сказка).

Важно отметить, что те, кому не хватило роли или инструмента, тоже активно участвуют в постановке! Они находятся на сцене, вступают в диалог с ведущим сказки и вокально аккомпанируют главным героям на протяжении всей постановки.

Примеры мелодических характеристик на появление героя или смену действия

БАБКА появляется с песенкой из детского игрового фольклора «Как у бабушки у Марфы»

А когда на сцене появляются ДЕД и БАБА, они вместе исполняют лирическую песню Курской области «За туманом».

☞ Выход КУРИЦЫ

озвучивается песней, исполняемой а капелла, содержащей вопросы ведущего и ответы хора.

Фрагмент текста:

Вед.: - Ой, Курочка -Рябурочка, ты где была?

Хор- Цыплят пасла.

Вед.- А где они?

Хор- За врата ушли.

Вед.- А где ворота?

Хор- Вода унесла. И т.д

(полный текст можно прослушать в видео-приложении 2.)

А **яичко** появляется под песню-танец «Уж вы сени, мои сени»!

Методические рекомендации для профессиональной постановки театрального кукольного действия:

- ❧ когда говорит марионетка, то двигается только она, другие персонажи сказки на сцене замирают. Это правило касается и ведущего сказки;
- ❧ нельзя перебивать говорящего, необходимо держать паузу до и после его слов, даже если идет диалог;
- ❧ стараться реагировать на появление нового героя на сцене поворотом головы или корпуса всех участников постановки;
- ❧ внимательно слушать инструментальное вступление аккомпанемента и запевать всем вместе;
- ❧ четко и редуцированно проговаривать слова текста и песни;
- ❧ помнить, что перед репликой героя звучит вступление характеризующего его инструмента. Нужно дать ему прозвучать;
- ❧ стараться исполнять песни, соблюдая жанровые и областные особенности.

Таким образом, с помощью русской народной сказки «Курочка Ряба» происходит погружение детей в мир фольклорной сказки, фольклорного театра, традиционных русских инструментов, различных жанров песенной русской традиции.

Образовательные результаты театральных постановок с марионеткой

В ходе постановки сказки каждый обучающийся получает следующие умения и навыки:

- ❧ работа с марионеткой, умение «оживлять» ее;
- ❧ игра на шумовых русских народных инструментах и заучивание наигрыша на балалайке;
- ❧ правильное произношение текста на сцене;
- ❧ ансамблевое пение;
- ❧ использование приемов народной театрализации и соблюдение «законов» сценического искусства и сценического движения.

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. видео мастер-класса по работе с традиционной марионеткой.
2. видео-постановка сказки «Курочка Ряба»