

КУКОЛЬНЫЕ ТЕАТРЫ МИРА

Воробьева ТА

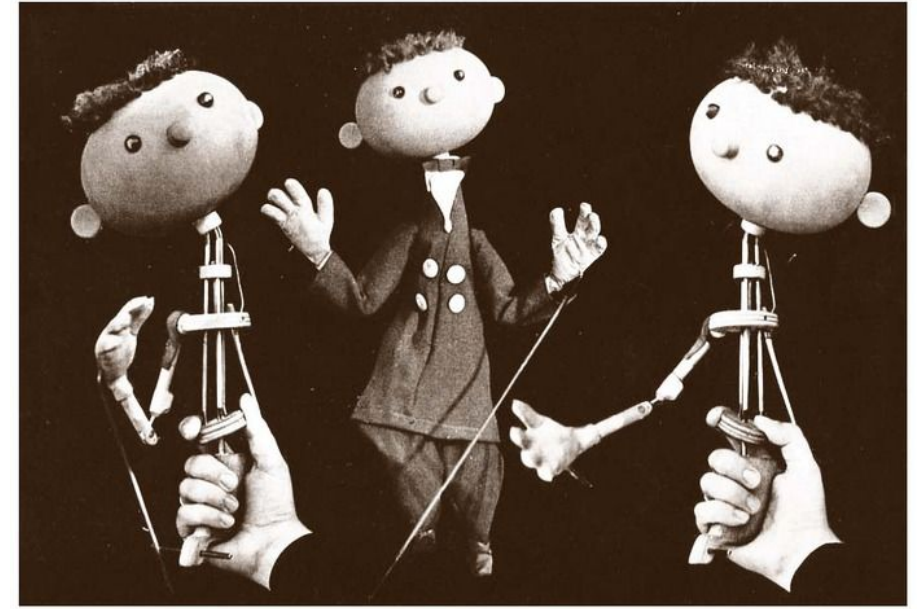

История появления кукольных театров.

Театр кукол во все времена притягивал человека своей схожестью с живыми созданиями.

Человек сопоставлял себя с куклой, которой постоянно управляют с помощью ниточек. Тема свободы человека тревожила философов уже с античных и средневековых времен.

Люди были уверены, что при помощи кукол можно воссоздать то, что завуалировано от глаз. Диво превращения куклы в оживленного персонажа при помощи воображения человека дало возможность театру кукол перенести многие века и устройства жизни людей при этом, не потеряв своего очарования и привлекательности.

1. **Впервые кукольные театры упоминаются в древнем Египте, во времена праздников. Статуэтки исполняли сцены из жизни Богов**, чем привлекали множество народа.
2. В Греции создавали большие фигуры, которые двигались лишь в праздники.
3. За Грецией последовал Рим.
4. Затем один из жителей Греции придумал, как воссоздать мир, используя при этом ящик без передней стенки. Это был первый театр, который визуально разделял мир людей и Богов.
5. Потом придумали кукол, которые изображали людей – они стояли внизу, а над ними возвышались Боги.
6. Внизу ящика сделали отверстия, в которые помещались палки для управления куклами.
7. Из небольших сцен в дальнейшем возрождались большие пьесы.

*Так и сформировался кукольный театр, который стал **народным** искусством.*

Ни один человек не знает, когда же возник первый кукольный театр. Однако из одного поколения в другое передаются две легенды, повествующие о появлении этих театров.

Первая легенда рассказывает о том, что когда-то в Китае шла гражданская война и жители одного города, разуверившись в победе, решили сдаться. Однако мудрец города дал императору совет, который заключался в том, чтобы император сделал кукол, которые были бы похожи на самых красивых девушек, и поставил их на крепостной стене. Император все выполнил. На следующий день войска отступили. Мудрец рассказал, что благодаря разведчику он узнал, что у нападающего императора очень ревнивая жена. Увидев красивых девушек, она дала приказ мужу отступить от этого города. Куклы уберегли город от нападения.

Вторая легенда гласит:

У одного короля умерла жена. Он очень тосковал по ней. Тогда мудрец решил помочь королю и сказал, что король сможет каждый день видеть свою жену, но при этом он не должен был заглядывать за ширму. С тех пор король ежедневно видел и разговаривал с женой. Но однажды он не вытерпел и снял ширму. За ней стояла обычная фигурка из бумаги. Рассердившись, он велел повесить мудреца. Но узнав, что мудрец сделал точную копию его жены с помощью фигурки, и расспросил всех, как разговаривала королева, о чем она говорила, король остыл и отменил казнь. После этого он приказал организовать в каждом городе театры теней.

История кукольного театра России.

Самый первый театр, в который попадают маленькие дети, конечно же, кукольный. На сегодняшний день в России насчитывается около ста театров кукол. Множество маленьких зрителей приходят полюбоваться сказочным выступлением.

Применение кукол в качестве исполнителей ролей – искусство, которое пришло к нам с давних времен. Точной информации о появлении кукольных театров в России нет. А самые доподлинные сведения об этом жанре помечаются концом девятнадцатого века.

Техника представления была представлена двумя видами кукол: марионетки и перчаточные куклы.

Главным и любимым героем был Петрушка. Актеры-кукловоды целый день ходили по улицам и показывали представления зрителям. В основном это были взрослые, поскольку многие реплики кукол были неприличными, а действия иногда приводили в шок. Со временем петрушку заменяли другие персонажи, однако работа с ними была подобна той, что и с

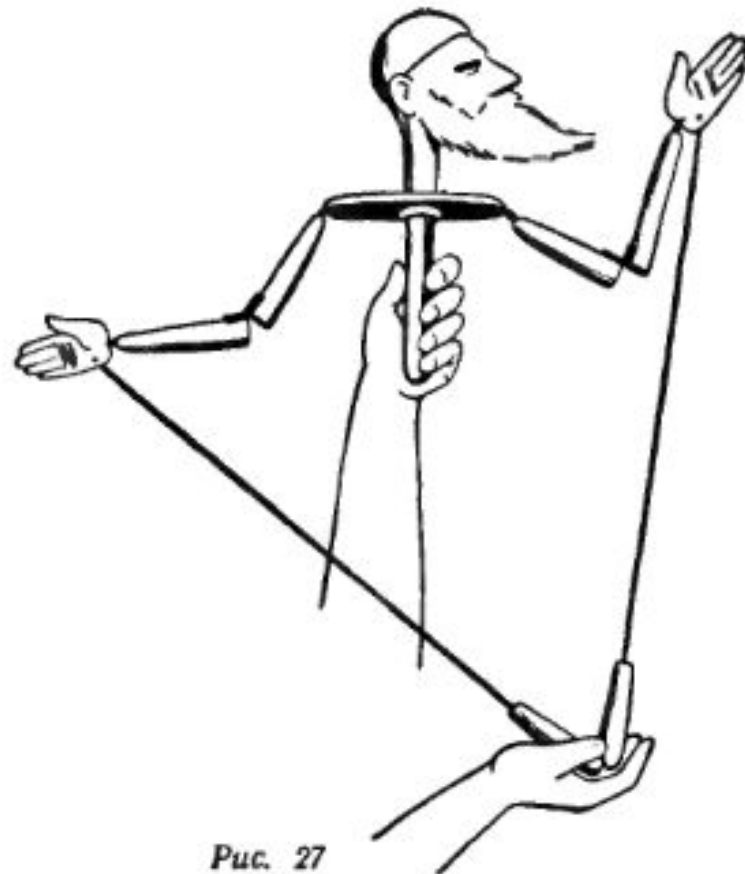

Рис. 27

**Кукольный
театр Им.
Сергея
Образцова**

15

Представления были в основном на улицах или в арендованных помещениях. Кукольники России предпочитали перчаточных кукол, а потом и тростевым куклам.

Сегодня этот вид искусства возвращается и имеет большую популярность. Первые театры кукол были основаны уже в советское время. До этого актеры играли только в домах. Первые кукольные театры возникли в Москве и Санкт-Петербурге в 1918 году. А самый популярный – в 1931 году, создателем был Сергей Образцов. Да и в нынешнее время туда мечтают попасть многие дети, которые любят это превосходное зрелище.

О некоторых персонажах...

Герой повести **А.Н.Толстого** «Золотой ключик, или Приключения **Буратино**» (1936). В переводе с итальянского «буратино» значит «деревянная кукла».

Прототипом этого персонажа стал деревянный человечек по имени **Пиноккио** — плод фантазии итальянского писателя **Карло Коллоди (1880)**. И действительно герои двух произведений во многом похожи: еще до появления на свет, то есть будучи просто-напросто поленом, они начинают вносить сумятицу в жизнь окружающих, проявляя свой нетерпеливый, любопытный, непоседливый нрав.

Приключения обоих деревянных человечков — это путь познания реалий жизни и преодоления собственного эгоизма. Но если у Пиноккио путь этот долг и запуган, то у Б. становление характера происходит гораздо скорее. Да и изначально он мягче и человечнее, чем Пиноккио, хотя точно такой же озорной и непослушный.

Пиноккио в конце книги превращается в человека. Б. же остается деревянной куклой и поступает на службу в игрушечный театр, где царит радость и веселье, где все счастливы — и люди, и животные, и куклы. Карабасу Барабасу здесь нет места, а сам Б. ежедневно знакомит зрителя со своими приключениями, становясь все более и более знаменитым.

ПЕТРУШКА

Один из персонажей русских народных кукольных представлений.

Изображается в красной рубахе, холщовых штанах и остроконечном колпаке с кисточкой; традиционно

Петрушка — это кукла-перчатка.

ПЕТРУШКА, «прозвище куклы балаганной, русского шута, потешника, остряка в красном кафтане и в красном колпаке; зовут Петрушкой также весь шутовской, кукольный вертеп» (В.Даль).

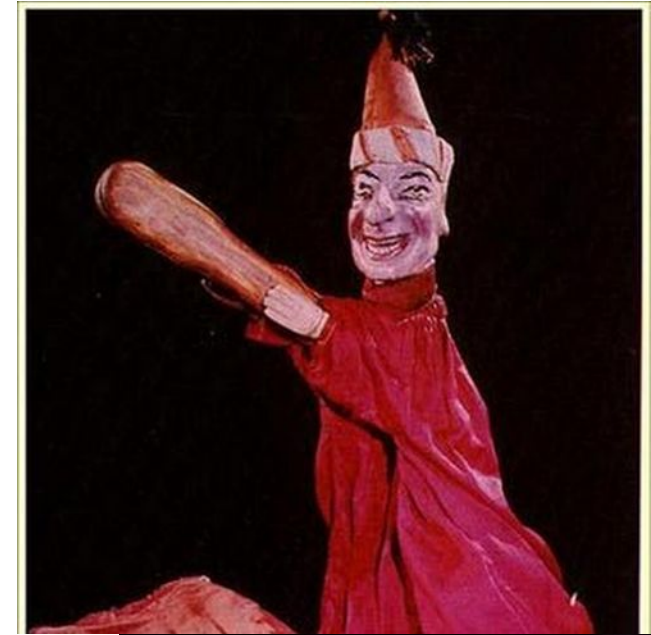
Происхождение этой куклы, появившейся в России во второй половине XIX века, — достоверно не прояснено. Хотя в России (Энциклопедия Кругосвет) **Петрушки известны с XVII века.**

До XIX века предпочтение отдавалось Петрушке, к концу века — марионеткам, так как петрушечники объединились с шарманщиками.

Ширма петрушечника состояла из трех рам, скрепленных скобами и затянутых ситцем. Она ставилась прямо на землю и скрывала кукольника. Шарманка собирала зрителей, а за ширмой актёр через пищик (свисток) начинал общаться с публикой. Позже, со смехом и репризой, выбегал он сам, в красном колпаке и с длинным носом. Шарманщик иногда становился партнером Петрушки: из-за пищика речь была не всегда внятной, и он повторял фразы Петрушки, вел диалог. Комедия с Петрушкой разыгрывалась на ярмарках и в балаганах.

Из некоторых воспоминаний и дневников **1840**-х годов следует, что у Петрушки было полное имя — его называли **Петром Ивановичем Уксусовым**. Известный российский кукольник Сергей Образцов, называл Петрушку Петром Петровичем Уксусовым (рассказ «Четыре Братца») или **Ванькой Рататумом**. Существовали основные сюжеты: лечение Петрушки, обучение солдатской службе, сцена с невестой, покупка лошади и испытание её. Сюжеты передавались от актёра к актёру, из уст в уста. Ни у одного персонажа русского театра не было популярности, равной Петрушке.

Пульчинелло – основоположник комедии в кукольном театре Европы

Пульчинелла и Пульчинелло – два героя, которые стали родоначальниками кукольной комедии. Эти два персонажа, появившиеся одновременно, символизировали жителей Неаполя.

В соответствии фольклору жители делились на две половины: одна половина жителей жила на горе и были они хитрыми и живыми, а вторая половина обитала на равнине, эти жители были ленивыми и глупыми. Они и стали прототипами этих кукол.

Сами куклы были похожи на петушков, что и дало им название: «полчино» переводится, как петушок.

Пульчинеллы стали основоположниками кукольных комедий по всей Европе. Актеры, показывающие сценки с этим героем, ездили во Францию, Англию, Германию, Испанию, Россию, благодаря этому в каждой стране появлялись свои герои. **Все они были похожи: шуты в колпаках, с большими носами и горбатыми спинами, с палками, которыми они били обидчиков. Однако в каждом из них проявлялись черты характера того народа, где герой появлялся.**

Сценки с Пульчинеллой рассказывали обо всех новостях, сплетнях, событиях, которые происходили в Неаполе. Этот герой легко запоминался: белая рубашка, 2 горба, черная полумаска, нос крючком и громкий голос со скрипом, который создавался при помощи пищика.

Пульчинелла был интересным и живым персонажем, который вызывал смех у многих жителей Италии

Касперле - персонаж кукольного театра Германии.

Касперле – главный персонаж кукольных театров Германии, создателем которого считается **граф Франц Поччи**. Этот герой впервые появился в пьесах графа, и именно он заменил Гансвурста. **Нрав Касперле – самого известного героя немецкий кукольных театров, просто понять по сценкам, где он появляется в постоянной роли – в роли Касперле.**

В этих сценках можно увидеть еврея, солдата хвастуна, полицейского и жену Касперле. В конце каждой из них появляются неизменные враги героя: черт и смерть, которых он избивает палкой. Но стоит появиться его теще, как он убегает с испугом, что приводит к смеху зрителей сценки.

Касперле обычно становится персонажем спектаклей романтического характера, именно такие спектакли обожают жители Германии. Касперле выступает на сцене с разнообразными персонажами: принцами, рыцарями, принцессами, с возлюбленными, волшебными духами.

Однако сам герой – глупый, хитрый, да еще и обжора. Он выходец из другого мира. По сравнению с этими персонажами он выглядит нелепо, и его выход на сцену всегда подразумевает что-то неожиданное и чересчур смешное.

В остальном он немногим отличается от Гансворста: такой же любитель помахать палкой перед врагами и славно покушать колбасу, и попить пива.

Полишинель – скандальный герой французского театра кукол

Старшим родственником этого героя считается Пульчинелла, а младшим родственником является Петрушка. Рождение многих персонажей кукольного театра неизвестно, а вот **Полишинель появился в 1649 году**. Придумал его известный кукольник из Италии Жан Бриоше, который был основателем кукольного театра в Париже. Бриоше точно почувствовал характер, настроение и вкусы жителей Парижа и на базе этих знаний создал Полишинеля.

Сперва, Полишинель был куклой-марионеткой, которая требовала значительного мастерства в управлении ею. После долгих лет существования этот персонаж стал верховой куклой.

Все сцены с участием этого героя были пропитаны скандалом. Именно он был его создателем. Полишинель смеялся над прислужниками короля, над духовными лицами, судей, сцены театра короля и многое другое.

Благодаря своему невыносимому характеру, у этого героя было большое количество врагов в лице людей власти. Именно они придумывали различные запреты, которые ограничивали выступления Полишинеля. Однако он ухитрялся их обходить.

Эта кукла имела настоящий характер француза, который не принимал власти над своей личностью. Как-то он высмеял новую власть при Французской революции и был казнен прилюдно, ему отрезали голову. Но, несмотря на это, Полишинель продолжал существовать и вызывать смех у многих людей.

великолепный Панч.

Появление персонажа кукольного театра Англии Панча произошло от Пульчинеллы через Полишинеля. В семнадцатом веке кукольники из Италии и Франции появились в Лондоне, и местные жители с восхищением наблюдали из представления с участием Пульчинеллы и Полишинеля. Благодаря этому и появился Панч. Его имя является сокращенным от Пульчинеллы, которое вначале звучало как Панчинелло.

Панч – изумительный персонаж. Толстый, некрасивый шут с большим носом в виде крючка, с противным голосом. Панч был хулиганом, обманщиком и вором, положительных качеств у него не было. Однако долгое время Панч был самым любимым и притягательным героем театра кукол.

Сначала Панч являлся куклой-марионеткой, со временем он стал верховой куклой. Сюжеты его выступлений были разнообразны. Но всегда он оставался любимцем наблюдателей за его сценками.

Известность этой куклы была невероятной. Многие писатели придумывали пьесы для его выступлений и обязательно писали о нем в своих творениях.

Панч считался неотъемлемым символом Великобритании. Его характер и поступки отражали особенности юмора жителей, а настойчивость персонажа напоминала о гордости англичан. **На сегодняшний день Панч является перчаточной куклой, которой управляют самые известные актеры страны.**

Кашпарек - главный персонаж кукольного театра Чехии.

Кашпарек является основным героем комедий чешского народа, которые ставились в кукольном театре. Этот персонаж считается близким родственником Касперле. Эта кукла возникла в восемнадцатом веке, а точнее в 1790 году, в Чехии, став последователем предыдущей куклы – шута кукольного театра Пимперле.

Этот герой в своих сценках разговаривал со зрителями только на чешском языке, хотя данный язык не являлся официальным в то время. Публика с восхищением приняла этого вразумительного персонажа, который показывал протест против немецкого гнета чешского народа.

Сценки по сюжету напоминали сценки с Петрушкой, где Кашперек исполнял роль шута на спектаклях о Фаусте или Дон Жуане. В основном в конце каждой сценки этот герой дрался со своими противниками, размахивая своей дубинкой. Считалось, что сюжеты спектакля с Кашпереком, были наполнены одними отрицательными сторонами всех сюжетов кукольных постановок, и сценки с этим персонажем **не имели содержания**, которое присутствовало в кукольных театрах остальных стран.

Однако, несмотря ни на что, в девятнадцатом веке, известный актер-кукольник Матей Копецкий получил свою известность благодаря Кашпереку, и в 1947 году ему и его кукле установили памятник под Лужницами.

СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!

ИСТОЧНИКИ:

<https://ru.wikipedia.org/>
<http://wunderkind-blog.ru/>

