

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования
«ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ»

Театральное творчество

Кукольная планета от "А" до "Я"

Оренбург

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования
«Дворец творчества детей и молодежи»

Студия современного праздника «Позитив»

***Кукольная планета
от «А» до «Я»
методическая разработка***

Оренбург

Автор – составитель: Митрохина Надежда Владимировна,
педагог – дополнительного образования МАУДО ДТДиМ;
Левина Елена Владимировна, методист, педагог дополнительного
образования МАУДО ДТДиМ,
Прошина Татьяна Петровна, методист МАУДО ДТДиМ.

В данном методическом пособии рассказывается о возникновении кукольного театра, об особенностях организации детского театра кукол на базе школьного учреждения. О видах кукол, этапах их изготовления, даны упражнения для освоения техники кукловодства, приложены небольшие сценки для начала постановочной работы с детьми. Основываясь на практическом опыте, приводятся советы по изготовлению и управлению куклами.

Даны методические рекомендации по педагогическому подходу к каждому ученику на занятиях в театральном творческом объединении.

Данное пособие предназначено для педагогов дополнительного образования, педагогов - организаторов педагогов, классных руководителей, завучей школ, воспитателей ДООУ, интернатов и детских домов, организаторов творческих дел в ДООЛ и площадок дневного пребывания

Содержание

Пояснительная записка.....	4
Цель, задачи.....	6
Краткий экскурс в историю театра кукол.....	7
Виды кукол.....	9
Верховые куклы.....	11
Низовые куклы.....	12
Изготовление кукол-петрушек, перчаточных, пальчиковых и тростевых кукол.....	13
Перчаточные и пальчиковые куклы из фетра.....	24
Тростевая кукла.....	26
Изготовление низовых кукол.....	28
Марионетки.....	28
Костюмы для марионеток.....	31
Планшетные куклы.....	33
Ростовые куклы.....	35
Управление верховыми куклами.....	38
Работа с куклой на ширме.....	39
Управление планшетной куклой.....	42
Упражнения с куклой.....	44
Приложение 1. Этюды для детского театра кукол.....	45
Приложение 2. Артикуляционная гимнастика.....	49
Приложение 3. Сценарии для детского театра кукол.....	50
Рекомендуемая литература.....	56

Пояснительная записка

Счастливые улыбки и радостные лица ребят после спектакля кукольного театра убедительно свидетельствуют, что дети очень любят этот вид искусства. Театр привлекает их своей яркостью, красочностью и динамикой.

Значение кукольного театра подчеркивалось и изучалось в исследованиях Т. Н. Караманенко, Ю. Г. Караманенко, А. П. Усовой, Д. В. Менджеричкой, У. А. Карамзиной.

Актуальность. Театральная деятельность – это самый распространенный вид детского творчества. Она близка и понятна ребенку, глубоко лежит в его природе и находит свое отражение стихийно, потому что связана с игрой. Всякую свою выдумку, впечатление из окружающей жизни ребенку хочется воплотить в живые образы и действия. Входя в образ, он играет любые роли, стараясь подражать тому, что видел, и что его заинтересовало, и получает при этом огромное эмоциональное наслаждение.

Занятия театральной деятельностью помогают развить интересы и способности ребенка, способствуют общему развитию, проявлению любознательности, стремления к познанию нового, усвоению новой информации и новых способов действия, развитию ассоциативного мышления, настойчивости, целеустремленности, проявлению общего интеллекта, эмоций при проигрывании ролей. Кроме того, занятия театральной деятельностью требуют от ребенка решительности, систематичности в работе, трудолюбия, что способствует формированию волевых черт характера. У обучающихся развивается умение комбинировать образы, интуиция, смекалка и изобретательность, способность к импровизации.

Театр кукол – одна из разновидностей кукольного вида пространственно-временного вида искусства, куда входят мультипликационное и анимационное киноискусство, кукольное искусство эстрады художественные кукольные программы телевидения.

Это всеобъемлющая форма искусства, форма искусства, требующая разносторонней одаренности ребенка; один из немногих видов творчества, где обучающийся может научиться изобразительному, декоративно-прикладному и театральному виду искусств одновременно.

Театр кукол совмещает разные виды искусства:

- куклы – это скульптура, декорации, живопись;
- пьеса – литература.

Кроме того, театр кукол обладает безграничными возможностями для экспериментирования и творчества. Поиск и эксперимент становятся основой деятельности творческого коллектива.

Несмотря на устойчивый и очевидный интерес педагогики к театральному искусству как источнику и средству формирования культурных ценностей, театр кукол остается недооцененным в педагогической среде. Традиционно этот вид театра рекомендован для работы с дошкольниками и младшими школьниками. Однако арсенал педагогических средств театра кукол «перерастает» свою классическую аудиторию и остается актуальным и для старших возрастных групп. В частности, в период подросткового возраста, когда обучающимся зачастую сложно высказаться напрямую, открыто выразить собственное мнение, театр кукол дарит возможность опосредованного самовыражения. ***Разработка обобщает материал представленный в литературе и адаптирован для работы с детьми младшего школьного возраста.***

Работая над художественным образом – от длительного и трудоемкого создания самой куклы до эмоционального момента ее «оживления» на сцене – дети учатся анализировать собственные чувства, через осмысление своего персонажа происходит трансформация внутреннего мира ребенка. Поэтому театр кукол – это не просто драматическая деятельность с уклоном в декоративно-прикладное искусство. Это серьезная творческая и педагогическая практика, позволяющая реализовать скрытые ресурсы обучающихся:

- творческие способности развиваются посредством овладения приемами кукловодства, сценического движения, сценической речи, музыкального оформления спектакля;
- умение перевоплощаться и импровизировать развивает художественное и ассоциативное мышление;
- работая непосредственно с куклой, ребенок учится формировать собственные ценностные ориентиры;
- овладевает элементами художественно-творческих компетенций читателя, слушателя, исполнителя, зрителя.

Дети «получают удовольствие» не только от «игры в театр» но и от процесса изготовления кукол – персонажей, создания одежды, декораций для постановок. Все это содействует развитию творческого воображения, приобщает к театральной культуре.

Занятия в театре кукол и частые выступления перед зрителями способствуют реализации творческих сил и духовных потребностей ребенка, раскрепощению и повышению самооценки. Чередование функций исполнителя и зрителя, которые постоянно берет на себя ребенок, помогает ему продемонстрировать друзьям свою позицию, свои умения, знания, фантазии. Это и определяет актуальность создания творческих коллективов театра кукол в образовательных организациях.

Кукольный театр располагает целым комплексом средств: художественные образы-персонажи, оформление, слово и музыка – все это вместе взятое, помогает ребенку легче, ярче и правильнее понять содержание литературного произведения, влияет на развитие его художественного вкуса. Кукла, играющая на сцене, живет для ребенка не условно, она реальность, ожившая сказка.

В отличие от телевизионных передач и мультипликационных фильмов, она реально зрима в трехмерном пространстве и материально ощутима, присутствует рядом, ее можно потрогать.

Дошкольники и младшие школьники очень впечатлительны и быстро поддаются эмоциональному воздействию. Они активно включаются в действие, отвечают на вопросы, задаваемые куклами, охотно выполняют их поручения.

Эмоционально пережитый спектакль помогает определить отношение детей к происходящему, к действующим лицам и их поступкам, вызывает желание подражать положительным героям и быть непохожими на отрицательных.

Методическая разработка создано на основе многолетней практики педагогов и наставников, руководителей детского Образцового театра кукол «Колокольчик» Городского Дворца школьников г. Актобе (Республика Казахстан) - Карпенко Валентины Васильевны и Митрохиной Надежды Владимировны.

Разработка решает следующие *задачи*:

- познакомить обучающихся с историей театра кукол, видовым разнообразием кукол; технологией изготовления кукол – петрушек, перчаточных, пальчиковых и тростевых;
- познакомить с методикой работы с верховыми и низовыми куклами, управлением куклой на ширме, управлением планшетной куклой.

Также пособие дополнено системой упражнений на выполнение простейших упражнений с куклой.

В приложение вынесены этюды и сценарии для детского театра кукол. Все фотографии, представленные в пособии иллюстрируют работу творческих объединений «Колокольчик» (г. Актобе) и «Жар - птица» (г. Оренбург).

Методическая разработка «Кукольная планета от «А» до «Я» адресовано педагогам дополнительного образования, преподавателям

детских школ искусств, педагогам – организаторам, воспитателям ДОУ, вожатым лагерей отдыха.

Краткий экскурс в историю театра кукол

Жизнь куклы исчисляется тысячелетиями. И берет она свое начало от ритуальной куклы-идола, служившей посредником между миром духов и людей. Подобное отношение к куклам свойственно самым разным народам. В Японии существовал ритуал: бумажных кукол бросали в реку, чтобы избавить людей от несчастий и принести богатый урожай. А славян от болезней и несчастий защищали 12 куколок – оберегов.

Прошло время, и кукла утратила свою магическую силу: погремушка, которой шаман отгонял злых духов, превратилась в забаву для малыша, конь – знак солнца, - в глиняную свистульку, а богиня плодородия Венера – в расписанную мамку с младенцами на руках. Являясь прообразом и копией человеческой жизни, игра с куклой оказывала целительное воздействие, порождая «радость, свободу, довольство, покой в себе и около себя, мир с миром» (Ф. Фребель). Общение с куклой претерпевало различные метаморфозы. Так и появился удивительный мир по имени «кукольный театр».

Возникновение кукольного театра относится к глубокой древности. Родиной его, по дошедшим до нас документам, следует считать Индию, откуда он перешел и в другие страны. Первое упоминание о кукольном искусстве относится к IV веку до нашей эры. Оно связано с религиозными празднествами. В Египте куклами разыгрывались мифы о гибели и воскрешении бога плодородия Осириса. На Руси куклы-божества – Коляда, Купала, Морена, Масленица – были участниками праздников, связанных со сменой времен года. В Древней Греции куклы представляли собой огромные фигуры, которые назывались «автоматами» и «оживлялись» только в самые торжественные моменты религиозного действия.

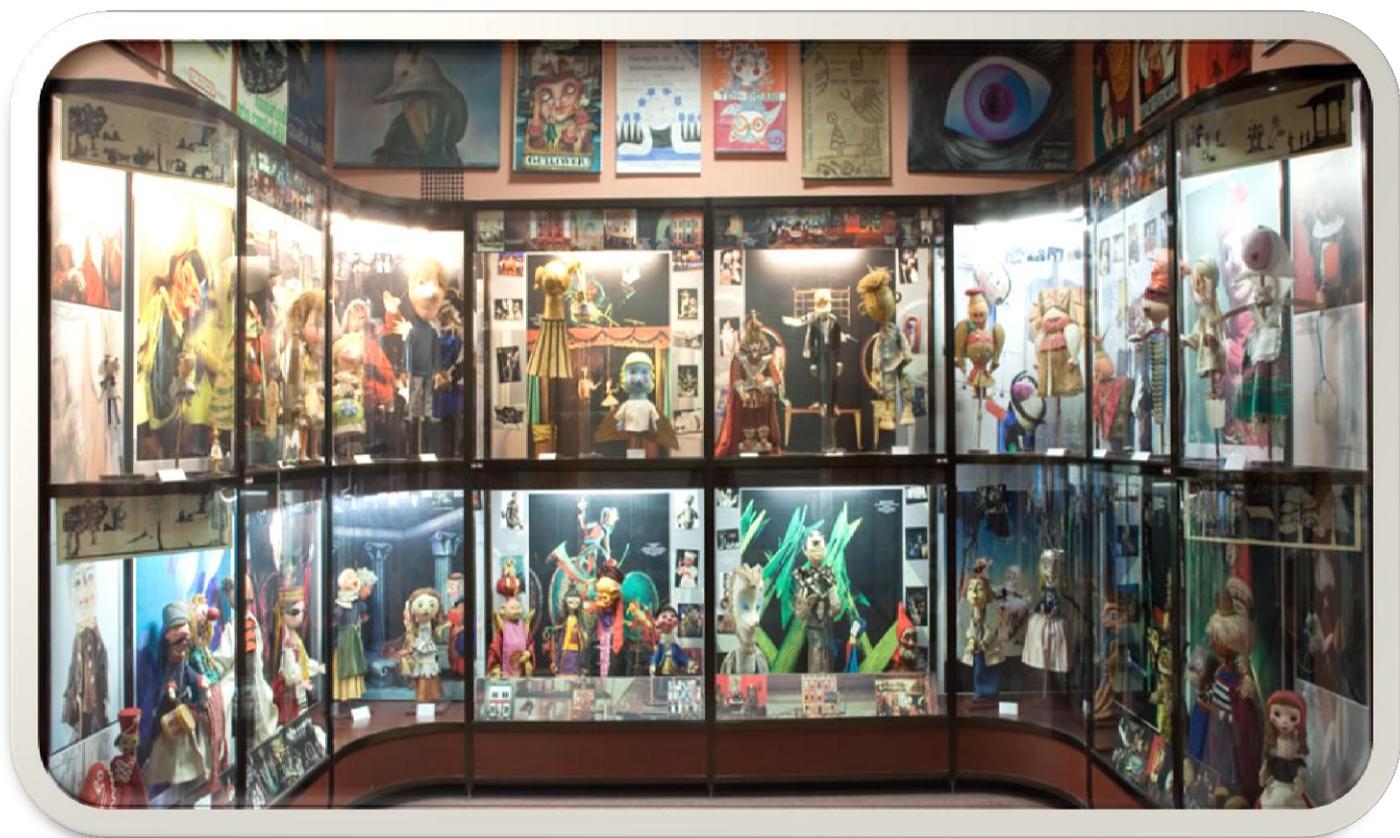
Театр вырос на чисто народном, коллективном творчестве и всегда отражал идеи народа и традиции той страны, к которой принадлежал. Кукольные представления были любимы во всех странах, но в каждой действовал свой народный герой: в Италии – Пульчинелла, во Франции – Полишинель, в Испании – дон Кристобаль, в Германии – Касперле, в Англии – Панч, на Руси – Петрушка. Шумные, озорные, резкие, порой жестокие – все они забавляли народ, а своей непочтительностью к властям, чертям и самой Смерти вселяли в зрителей оптимизм. Суть сценок была неизменна, но постоянно пополнялась деталями в духе времени и традиций.

Народный театр имел успех, и кукольники-профессионалы стали приглашаться со своими героями в аристократические гостиные. К началу XIX века кукольный театр постепенно входит в домашнюю жизнь европейской городской семьи. Поначалу публикой любительских представлений были малыши, а актерами – родители. А к середине XIX века

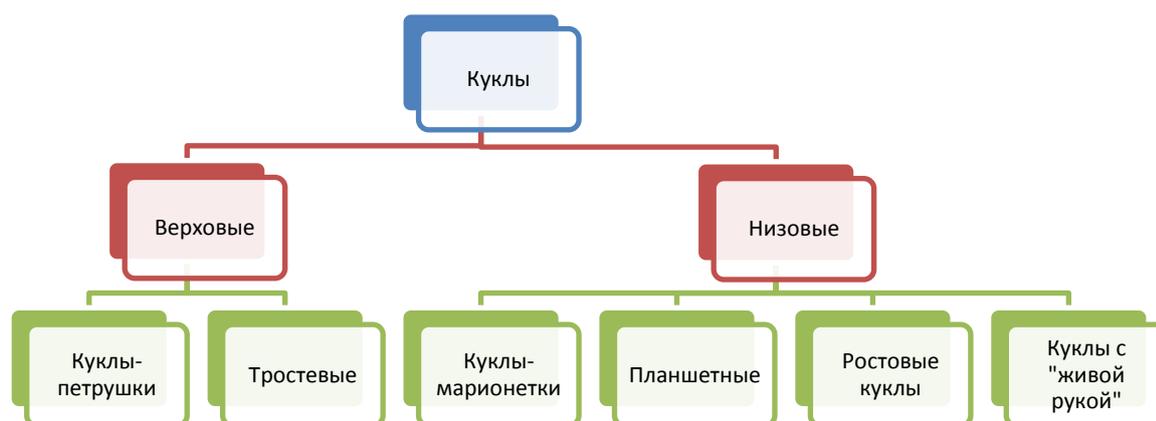
кукольный театр уже рассматривался не только как развлечение, но как действенное педагогическое средство, развивающее духовное и творческое начало. Хирург Николай Пирогов отмечал, что кукольный театр становится полезной игрой, воздействующей «на мысли, сердце и вкус ребенка».

Судьба куклы имеет давнюю историю. Но и сегодня кукла играет важную роль в жизни ребенка, хотя до сих пор ее возможности до конца не изучены. К ней время от времени обращаются психологи и педагоги, психотерапевты и логопеды. Известно использование куклотерапии как формы психокоррекции детей. Профессиональные психологи И.Медведева и Т.Шишова используют методику драматической психозелевации – комплексное воздействие на детей – невротиков с помощью разнообразных театральных приемов.

Более полной жизнью театральная кукла живет в своем мире по имени «кукольный театр». Здесь она дома, в удивительной и такой близкой стране реальных фантазий и доброй сказки, где желание непременно исполнится, и все закончится очень хорошо: добро обязательно победит, а зло – будет наказано. Таким образом, кукольный театр возвращает нас к исконным корням, сохраняя и культивируя народную мудрость вне зависимости от национальной принадлежности. В опосредованной форме он вновь и вновь учит нас быть честными и добрыми, устремленными и трудолюбивыми.

Виды кукол

Мой друг, существуют самые разнообразные куклы для самодеятельного театра кукол: от маленьких, высотой всего 9 см, кукол на пальчик, до больших, в рост ребенка кукол.

Куклы-артисты отличаются друг от друга не только внешностью, но и устройством.

По способу управления куклы делятся на два основных вида:

– **Верховые куклы** – это куклы, которые во время представления находятся выше работающих с ними актеров-кукольников, над ширмой. Этот термин ввели в обиход русские народные кукольники, обозначив тем самым противопоставление верхних кукол куклам-марионеткам. К верховым куклам относятся те, которыми актёр-кукловод управляет снизу из-за ширмы, и зритель его не видит.

К верховым куклам относятся:

- перчаточные (петрушки);
- пальчиковые;
- тростевые

Перчаточные куклы надеваются на руку кукловода. Управляются они пальцами и кистью человека, и это определяет их размер – немногим больше кисти актёра.

Петрушка, является классическим примером перчаточной куклы. Пальчиковые куклы являются разновидностью перчаточных.

Пальчиковые куклы – самые маленькие «артисты», обычно их высота всего 7-9 см. Это и куклы-наперстки, шляпки, перстни, куклы, надевающиеся на весь палец, куклы-конусы и цилиндры. С ними можно играть не только в театральной студии, но и дома. Возьми их в дорогу или на прием к врачу. Они непременно скрасят минуты ожидания.

Особенностью тростевой куклы является то, что её конечности приходят в движение и управляются при помощи специальных длинных тростей — от этого и происходит название этого вида кукол. Обычно с одной

куклой легко может управиться один человек — при помощи основной руки, он ведёт главную трость, отвечающую за туловище, а второй рукой он при необходимости анимирует жесты куклы, например, машет кукольной лапкой зрителям. В случае, если требуется анимировать сразу несколько конечностей куклы, выступает сразу несколько кукловодов, каждый из которых отвечает за отдельную конечность куклы.

– **Низовые куклы**, в отличие от верховых, находятся ниже актёра, прямо на полу. Актёр находится рядом и приводит куклу в движение на глазах у зрителей.

К низовым куклам относятся:

- куклы-марионетки;
- планшетные;
- ростовые;
- куклы с «живой рукой»

Марионётка - разновидность управляемой театральной куклы, которую кукловод приводит в движение при помощи нитей или металлического прута. Марионетка бывает штоковой (управляются только тело и ноги) или профессиональной (управляется все части тела).

Планшетная или паркетная кукла - это театральная кукла, которая «умеет ходить» по полу, по паркету, по настилу сцены, который называется «планшет». Отсюда их название.

Ростовая кукла, фактически, представляющие собой костюм с маской или кукольной бутафорской головой. Такая кукла делается размером в человеческий рост или выше; актер находится внутри куклы и пластически оживляет ее.

Кукла с «живой рукой» - многим кукольникам в последнее время полюбилась кукла с «живой рукой». Если в куклах других систем предусмотрен целостный корпус, то здесь его нет. Вместо рук куклы (или одной руки) работают руки кукловода (обнаженные или в цветных перчатках).

Данный вид куклы весьма распространен в театрах «одного актёра», в театрах, ставящих эстрадные номера.

Верховые куклы

Перчаточные куклы – куклы петрушки

Перчаточные куклы – пальчиковые куклы

Тростевые куклы

Низовые куклы

Куклы – марионетки.

Планшетные куклы

Куклы с «живой рукой»

Ростовые куклы

Кукла обладает свойством создавать образы совершенно особой обобщающей силы. Именно потому, что она кукла, а не человек, созданный ею человеческий характер становится нарицательным, как нарицательны рябина в песне или ягненок в басне.

И благодаря этой силе нарицательности и можно в кукольном театре создавать такие спектакли, какие нельзя поставить в других видах театра, раскрывать явления жизни с такой стороны, с какой их нельзя раскрыть никакими другими способами

(С. Образцов).

Изготовление кукол-петрушек, перчаточных, пальчиковых и тростевых кукол

Процесс изготовления куклы – это большая творческая работа, где ты можешь проявить свою фантазию и воплотить творческие идеи.

Я очень люблю куклы, люблю создавать новые образы персонажи. И хочу с тобой, мой юный друг, поделиться своим опытом.

Величина кукол бывает разной. Рост петрушки зависит от размера человеческой руки, на которую надевается кукла. Тростевые куклы крупнее кукол-петрушек. Следует помнить: чем больше кукла, тем она тяжелее. Кроме того, увеличение роста куклы требует соответственного укрупнения всех декораций и ширмы.

Кукольные головы можно сделать из различных материалов: трикотажной ткани, бумаги, дерева, поролона, пластмассовых шаров и т. д.

Традиционно головы изготавливаются из папье-маше.

Папье-маше (фр. papier mâché букв. «жёваная бумага») - легко поддающаяся формовке масса, получаемая из смеси волокнистых материалов (бумаги, картона) с клеящими веществами, крахмалом, гипсом и т. д.

Для начала лепится форма головы из пластилина. Затем необходимо обклеить головку из пластилина папье-маше. Для этого варится клейстер: столовая ложка муки на полтора стакана воды. Помешивая, чтобы не было комочков, ставится на медленный огонь до закипания. Пока клейстер остывает, берется мягкая бумага двух цветов. Ею, порванной на мелкие кусочки, оклеивают пластилиновую заготовку. Слой одним цветом, слой – другим, чтобы не сбиться. Всего 10 слоев. Первый и второй слой обязательно на воде, а третий уже клейстером. Нужно следить, чтобы кусочки бумаги заходили один на другой и тщательно разглаживались. Теперь папье-маше должно высохнуть и затвердеть. Затвердевший слепок разрезают, отделив лицевую часть от затылочной, снимают с пластилиновой модели и склеивают ещё двумя слоями папье-маше(рис. 1). Головка готова. Расписывают голову гуашью (в гуашь добавляется капельки клея ПВА) или акриловыми красками.

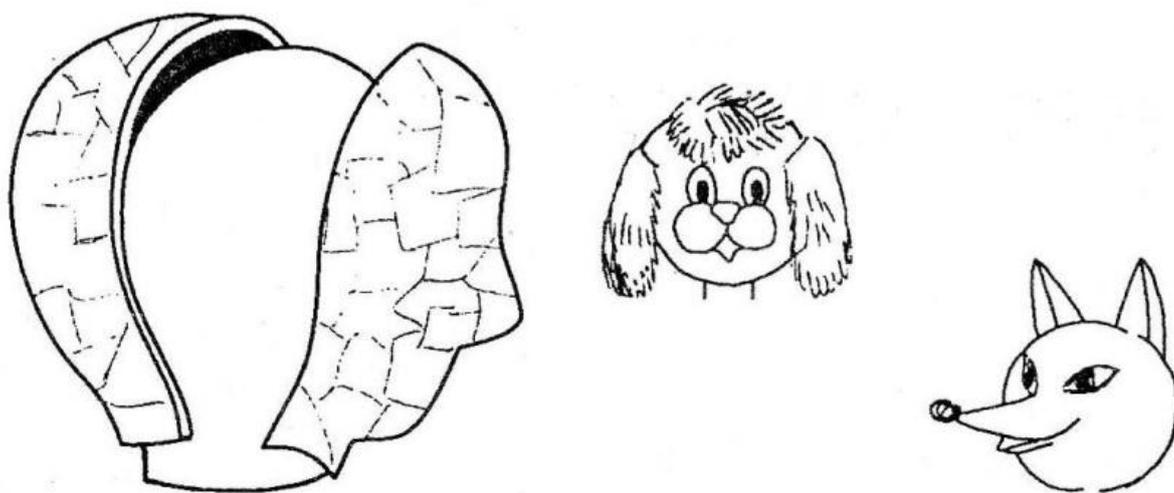

рис. 1

Вот так мы с ребятами работаем над изготовлением кукол

Ещё один из способов изготовления головы куклы – сшить её из ткани. Для этого рисуем эскиз головы нашей куклы, делаем выкройку на ткани и сшиваем детали. Заготовку наполняем синтепоном или ватой.

Раскрой головы Волка

И вот, когда голова куклы готова, мы обязательно её закрепляем на палочке, это делается для того, чтобы было удобнее управлять головой куклы.

В голову, которую мы выполнили *из папье-маше*, в шею вставляется палочка и с помощью клея ПВА закрепляется. Палочка должна соответствовать диаметру самой шеи и быть длиной примерно 40 см.

Для головы куклы сшитой *из ткани*, палочку приклеиваем клеем «Мастер» – прозрачный.

И у нас получаются такие заготовки.

Затем кукле-петрушке шьется основа для одежды – чехол. Чехол – это основа под одеждой куклы, сшитая из ткани. Для чехла желательно выбрать хлопчато-бумажную ткань.

На голову из папье-маше чехол приклеивается на её шею. А к сшитой из ткани – пришивается.

Для кукол – животных дополнительно изготавливаются лапки и ушки.

Медвежонок

Мышка

Цыплята

Завершающим этапом работы является пошив костюма.

Более облегченный вариант изготовления перчаточной куклы показан на рис. 2.

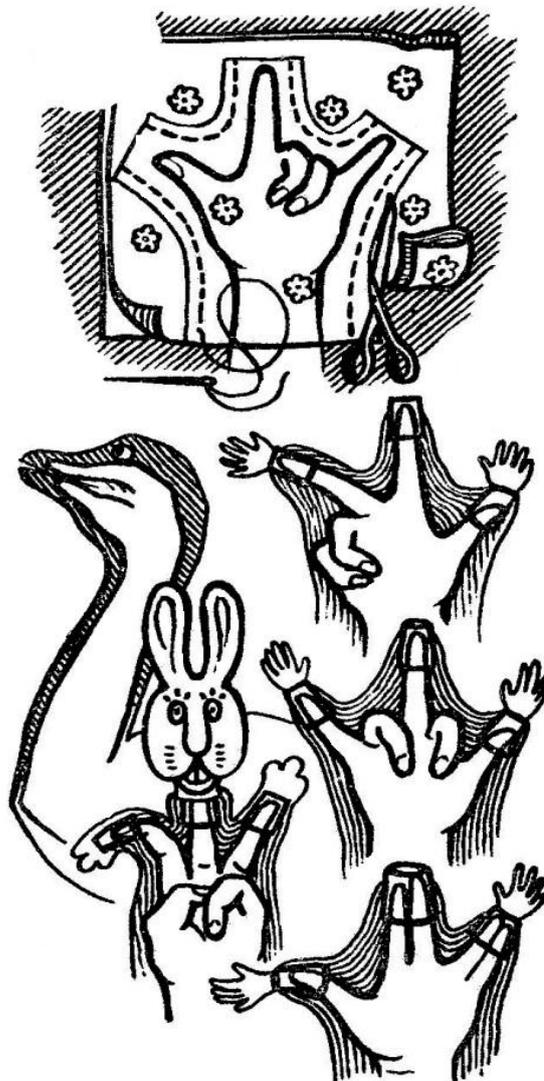

Рис. 2

Мышка. Голова выполнена из папье-маше

Волк. Голова выполнена из ткани

Цыплята

Петрушка

Девочка и Зайка

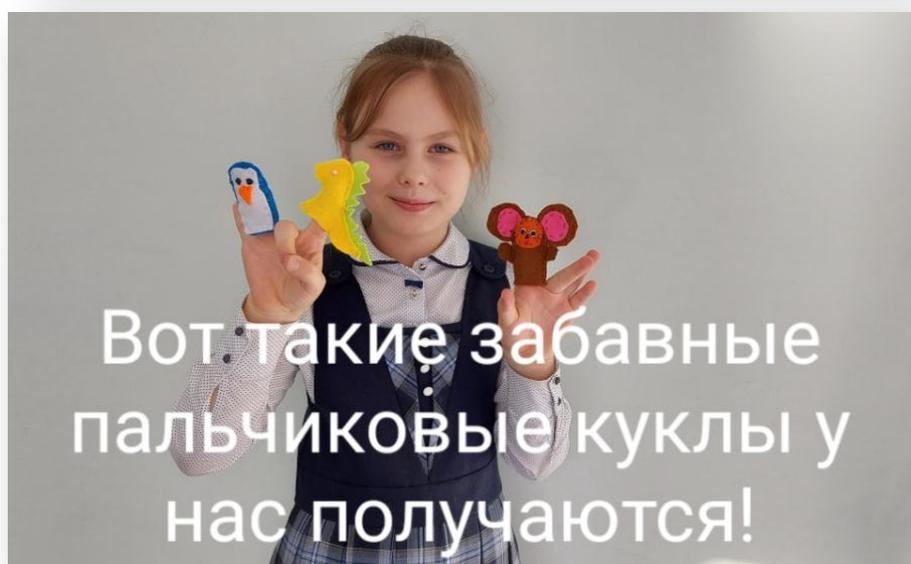

Перчаточные и пальчиковые куклы из фетра

Куклы из фетра получаются красочные и яркие. Ребятам очень нравится работать с этим материалом. Ещё один из плюсов – фетр не сыпется. Я считаю, что для начала с обучающимися по изготовлению кукол, надо начать именно с него. Например, сшить пальчиковую куклу.

Вариантов выкроек для пальчиковой и перчаточной куклы множество. Фантазия у ребенка большая. Обводим свою ладошку и фантазируем.

*Кукольник – это умелые руки,
Горячее сердце в груди.
Кукольник - значит любые науки,
Любые ремесла пройти!*

Тростевая кукла

Тростевая кукла своеобразна по конструкции. Её торс составляет гапит, нижнюю часть, которого держит актёр, а верхняя прикреплена к рукам куклы.

Гапит - это небольшая палочка, от десяти до двадцати сантиметров в длину, задуманная для того, чтобы целиком умещаться в ладони и управляться пальцами. Профессиональная версия гапитной куклы подразумевает несложный механизм, позволяющий вращать головой куклы и управлять ее руками при помощи пальцев одной руки, спрятанной под кукольным телом-костюмом. В домашних условиях сделать такой механизм будет непросто без наличия специальных инструментов и навыка работы с деревом.

Но существует и вариант простой тростевой куклы: голова крепится к обычной палочке, которая будет выполнять функцию гапита, а руки пришиваются на костюм без управления.

В нашем театре нет возможности приобретать в нужном количестве механизированные гапиты. Это послужило поводом к изобретению собственной конструкции (рис. 3). Остов делается из сухого и легкого дерева, один конец которого уменьшается в сечении до 1 см, а другой – закругляется. Плечики вырезаются из фанеры или тонкой дощечки 8 x 10 толщиной в 1 см, в середине высверливается отверстие, сквозь которое просовывается трость и насаживается головка куклы.

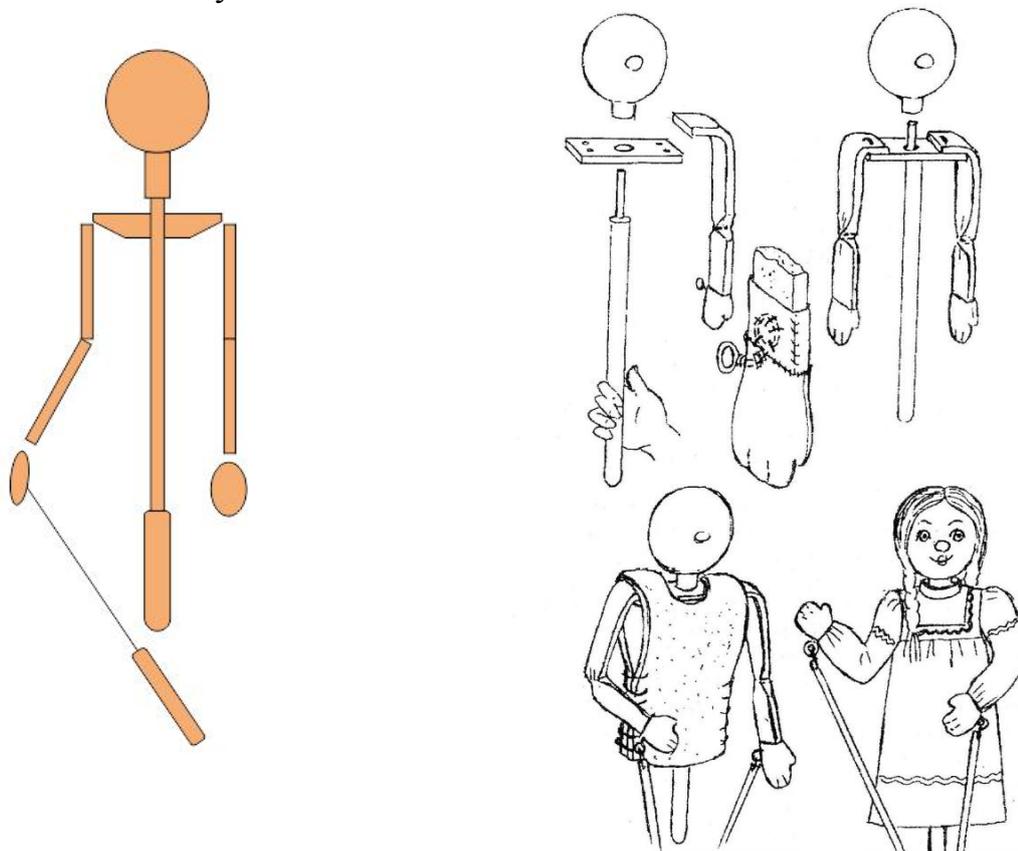

рис.3

Руки можно сделать из поролона, обтянутого трикотажем, или однотонным ситцем, они оканчиваются ладошками. Сшитые ушки и лапки можно наполнить изнутри ватой или синтепоном. Руки приводятся в действие тростями, изготовленными из стальной проволоки

Корпус изготавливается из поролона, затем шьется костюм и прикрепляется парик на голову куклы.

Вот посмотрите, например, изготовления куклы Лисы.

Изготовление низовых кукол

Марионетки

Марионетками принято называть кукол, управляемых сверху, чаще всего с помощью нитей. Можно сделать простейшие марионетки разного размера, с управлением которыми справляются даже маленькие дети (количество нитей на таких марионетках – от трех до пяти).

Марионетки приводятся в движение при помощи ваг. Это деревянная крестовина, к которой на ниточках подвешивается кукла. Есть разные системы ваг. Они подразделяются на два основных типа: **горизонтальные и вертикальные**.

Горизонтальные ваги используются для кукол-животных: лошадей, собак, кошек (рис. 4, 5, 6). Такие ваги делаются из тонких деревянных реек в виде крестовины с несколькими перекладинами. Если у куклы голова двигается независимо от туловища, то для нее делается отдельная маленькая вага. Она прикрепляется к основной на штыре или бельевой прищепке (рис 5). Длина ваги должна соответствовать длине куклы. Горизонтально держа вагу за середину и наклоняя её влево, вправо, кукловод приводит куклу в движение.

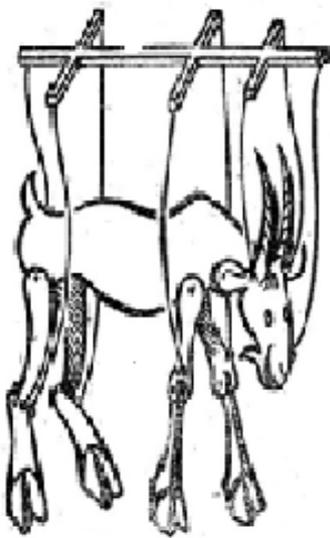

Рис.4

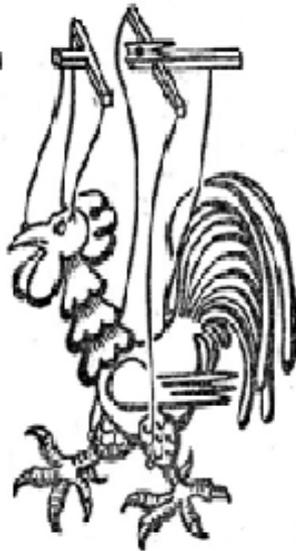

Рис.5

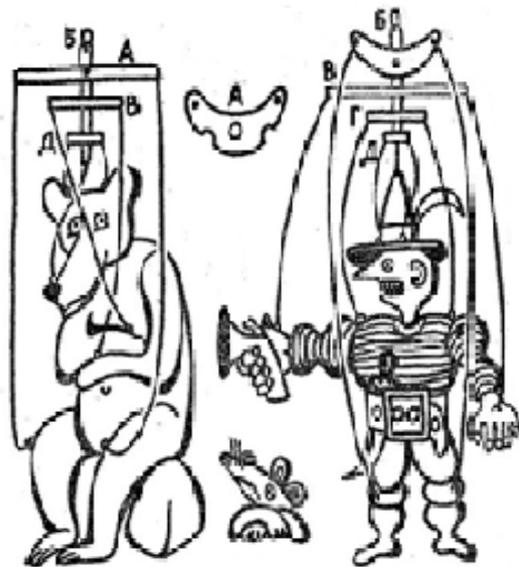

Рис.6

Вертикальные ваги применяются для кукол-людей или для животных, которые передвигаются на двух лапах (рис. 6).

Существует много систем вертикальных ваг.

На рисунках 4 и 5 показана конструкция ваги, где при помощи подвижной перекладины - коромысла приводятся в движение ноги куклы. Подняли один конец коромысла, потом опустили вниз, и кукла шагнула. Подвижная перекладина крепится к основному стержню на винте. Сверху к

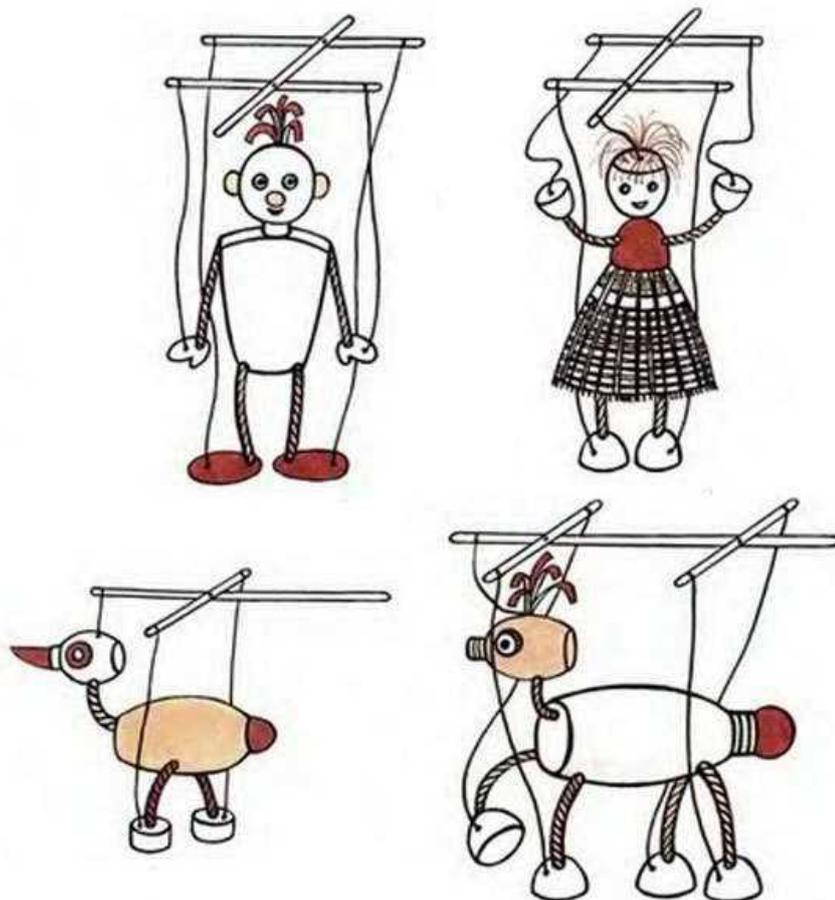
стержню прикрепляется кожаная или металлическая петелька, на которой кукла висит в нерабочем состоянии. Под подвижной перекладиной располагается неподвижная перекладина, к которой подвязываются нитки, управляющие руками куклы. Ниже – перекладина для ниток от плечей куклы. Самая нижняя перекладина служит для управления головой.

Управление марионеткой осуществляется так. Актер держит в одной руке вагу, а другой поднимает ту или иную нить. Например, если нужно поднять руку куклы, кукловод тянет вверх нить от перекладины.

Вагу можно бесконечно усложнять, добиваясь новых возможностей кукол.

Когда собрана кукла и изготовлена вага, наступает ответственный момент: подвеска куклы к ваге. Сначала необходимо определить длину ниток. Кукловод, работая с куклой, может стоять на полу, на виду у зрителей, или на мостике, скрытый от зрителей свисающей сверху ширмой. От этого зависит длина ниток. Самое удобное положение ваги при работе – примерно на уровне согнутого локтя.

Подвешивать куклу к ваге нужно вдвоем. Один держит вагу на нужном уровне, другой подвязывает куклу. Начинают с нитей, на которые падает основной вес. Если это кукла-человек, то в первую очередь подвязывают голову и плечи; если кукла-животное – то спину. Нити должны быть прочные – суровые сапожные или капроновые либо леска. Для подвязывания нитей в детали кукол вбиваются скобы из проволоки.

Для эстрадно-цирковых программ, где несколько кукол выполняют синхронные движения, например танец «хоровод», делаются специальные ваги (рис. 7). К трем деревянным планкам подвешивают на нитях кукол так, чтобы одна перекладина приводила в движение правые руки марионеток, другая – левые. К средней перекладине прикреплены головы всех кукол. Кукол может быть до 10, и все они управляются одним актером-кукловодом. Куклы по своей конструкции просты. Из деталей понадобятся только головки и кисти рук, остальное – костюмы. Накрахмаленное платье с проволочным кольцом понизу создает иллюзию, что под ним есть корпус. А рукава с прикрепленными кистями заменяют руки. Кукловод держит все три планки горизонтально. Вот он приподнял левую планку – и все куклы одновременно подняли левые руки, отвел в сторону правую – и каждая девушка вытянула вперед руку с платочком...

Рис.7

Костюмы для марионеток

Детали костюма должны свободно облегать тело марионетки, не сковывая ее движений. Предварительно выкроите временный костюм из газеты и заколите его на кукле булавками. Подвигайте куклу, проверьте, не сковывает ли что-нибудь ее движений. Теперь выкройку можно перенести на ткань. Нити подвески должны свободно проходить сквозь костюм.

Простейшую куклу-марионетку можно сделать из шариков для пинг-понга, кусочков меха, фетра, толстых крученых веревок и нескольких деревянных планок. Например, куклу-страуса (рис. 8) шарик для пинг-понга разрезается пополам. Это ступни. В центре каждой половинки шилом делается небольшое отверстие и через него пропускается веревка. С внутренней стороны шарика на конце веревки завязывается узел – ноги готовы.

Туловище шьется из кусочка меха так, чтобы ворс торчал во все стороны, образуя пушистый комочек. К нему пришиваются ноги. Они должны быть длиной примерно 20-30 см.

Голова – тоже шарик для пинг-понга. В нем шилом проделывают сквозное отверстие и пропускают веревку. Закрепляют ее узлами с обеих сторон шарика так, чтобы он не мог скользить по веревке. Один конец веревки отрезают возле первого узла, другой на расстоянии 15-18 см. от головы и пришивают к туловищу. Кукла почти готова. Осталось сделать в головке отверстие и вставить в него клюв – кусочек красного фетра – да нарисовать глаза. Вагу в форме креста сооружается из двух планок. К каждому концу креста подвязывается нить. Свободные концы нитей привязываются к ногам, хвосту и голове страуса. В голове куклы протыкаются два отверстия и через них продевается нитка. Кукла готова к работе. Она приводится в движение покачиванием креста-ваги из стороны в сторону.

На рисунке 8 показаны еще две забавные марионетки, сделанные из шаров. Черепаха состоит из половинок шаров разного размера. Их можно изготовить из папье-маше, взяв вместо основы надувные шары или резиновые мячи.

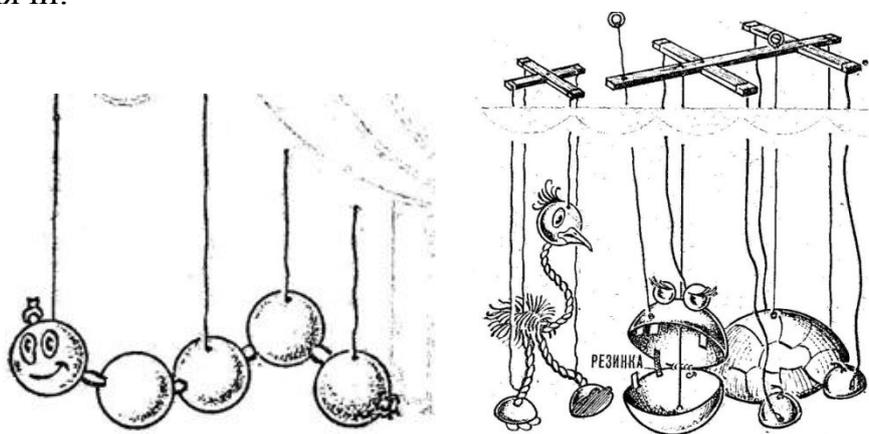

Рис.8

С гусеницей из шариков для пинг-понга, показанной на этом же рисунке, можно разыграть забавную историю «Прогулка».

Под музыку композитора А. Цфасмана «Веселая прогулка» на сцене появляется актер. Рядом с ним, переваливаясь, ползет гусеница из шариков. Куда движется кукловод, туда и кукла. Актер подставляет ботинок, отдает команду, и гусеница преодолевает препятствие. Хозяин поощряет гусеницу – гладит ее по голове. Но вот перед гусеницей еще одно препятствие – ящик с этикеткой, на которой нарисованы яблоки. Гусеница внимательно рассматривает этикетку – и прыг в ящик. Слышится похрустывание. Актер опускает вагу в ящик и требует, чтобы гусеница сейчас же выползла оттуда. В ответ только чавканье... Тогда кукловод опускает руку в ящик, берет вагу и с силой вытаскивает оттуда гусеницу. Но вместо гусеницы выпрыгивает цепочка «яблок» (шариков, расписанных под яблоки).

Номер строится на подменной кукле, которая заранее кладется в ящик. (Актер, опустив туда одну вагу, достает другую, с подменной куклой).

Из чего еще можно сделать простую марионетку? Можно вырезать ее из пенопласта, склеить из картона, вырезать из поролона. Если у вас появится желание пофантазировать, попробуйте делать кукол из самых разнообразных предметов. Скажем, из консервных банок или пластиковых бутылок (рис. 9).

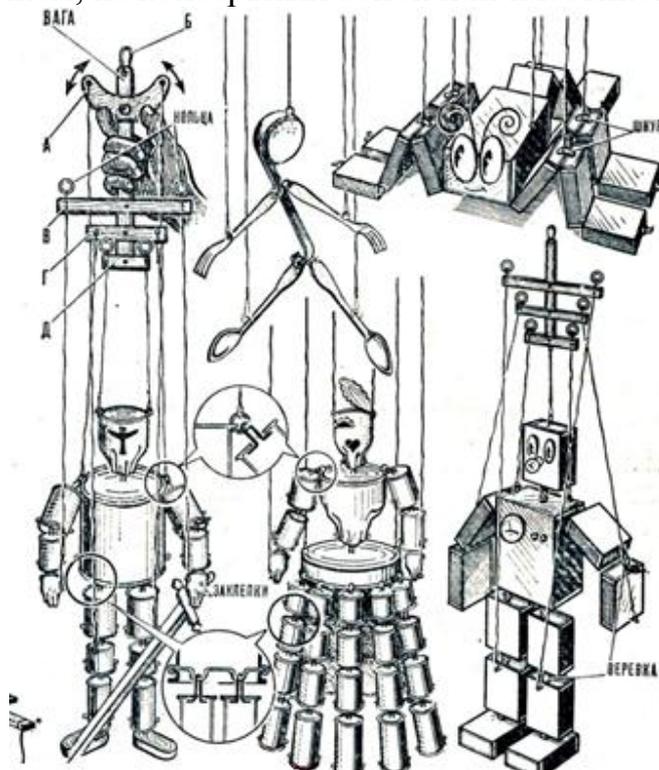

рис.9

Планшетные куклы

Вы познакомились со многими интересными системами кукол для кукольного театра и убедились, что разнообразие их бесконечно. Возможно, вы и сами уже придумали что-нибудь новое.

Но в этом бесконечном разнообразии есть свои закономерности и прочные связи. Так, из перчаточной куклы родилась в свое время тростевая, а из марионетки – большая напольная кукла или планшетная кукла.

Внешне эти куклы напоминают «родителей», только они больше по размеру, и у них нет никаких нитей. Высота таких кукол зависит от роста кукловода и может быть от 1 м. до 2 м.(рис. 10).

Рис. 10

Эстрадный театр кукол «Арлекин» ГДШ г. Актобе

Изготавливать такие куклы лучше всего из поролона, обтягивая детали трикотажем. Все части туловища сначала выкраиваются и затем склеиваются клеем № 88 либо сшиваются. На мой взгляд, второй вариант помогает сшить детали прочнее.

Кроме того, корпус можно сшить из плотной ткани и набить легкими материалами: обрезками поролона, конским волосом, сеном... Места сгибов (локти, колени, сочленения рук и ног с корпусом) прошивают. Башмаки шьют по форме обуви актера наподобие «шлепанцев», только без задней части подошвы. Ноги актера должны легко входить в «шлепанцы». Для надежности к ним пришивается резинка.

Голову можно изготовить из папье-маше, вырезать из пенопласта либо выкроить из тонкого поролона и склеить. Если хотят, чтобы у куклы открывался рот, нижнюю челюсть изготавливают отдельно и крепят к верхней полоской ткани. Изнутри рот заклеивают черным бархатом или тонируют черной краской. Сжимая и разжимая пальцы, актер заставляет куклу открывать и закрывать рот.

Кисти рук куклы можно вырезать из пенопласта, но лучше склеить из поролона – мягкая рука более пластична и смотрится со сцены как живая. У больших напольных кукол может и вовсе не быть рук. Их могут заменять руки актера. Для этого в пустых рукавах костюма делаются специальные

прорези. Но когда хотят, чтобы у куклы сгибались локти, колени, то руки и ноги делают из дерева, как у традиционных марионеток.

Большие куклы обладают богатыми сценическими возможностями. Хорошо известен популярный номер с куклой-тигренок, где два актера работают «в открытую» с поролоновой куклой.

Ростовые куклы

На сцене появились огромные куклы.

Большие кукольные головы, огромные ладони, здоровенные ботинки... Что самое удивительное, кукловодов рядом с ними нет. Но куклы прыгают, танцуют, водят хоровод со зрителями, а то разыгрывают живые сценки, сказки. Перед нами – люди-куклы. Актер надевает на себя огромную голову-маску и превращается в живую куклу (рис. 11).

рис.11

Чтобы сделать такую куклу, вам понадобится лист поролона толщиной 2-3 см и размерами 100x150 см, клей № 88, либо нитки с иглой, ткань на обтяжку, отделочный материал для изготовления парика. Голову изготавливают из поролона, обтягивают тканью, создают облик персонажа, что самое нелегкое в изготовлении любой куклы. Туловище для такой куклы можно изготовить из ткани, для облегчения куклы.

Выкроенные детали для головы соединяют между собой клеем или сшивают нитками. В голове делается небольшое окошко, чтобы актер, находящийся внутри, мог дышать и видеть сцену. Если у кукольного героя рот приоткрыт, окошко можно расположить в нем.

Дополнением к кукольной голове служат укрупненные поролоновые руки, которые склеиваются наподобие перчаток. Пошевелите пальцами внутри такой «перчатки» - и поролоновые пальцы передадут все ваши движения. Выкройки и этапы изготовления кукол могут быть разнообразными в зависимости от вашей фантазии и умений.

*Собирайся, народ
К вам забава идет!
Много песен, много шуток
И весёлых прибауток.*

Управление верховыми куклами

Работа исполнителя по овладению физическими действиями куклы основывается на следующих принципах:

1) Сложные физические действия должны быть разобраны, и в них найдены составляющие их последовательные движения. Например, при падении и последующем подъёме персонажа должна быть соблюдена следующая последовательность движений: покачнулся, взмахнул руками, подогнул колени, отсел книзу, растянулся, поднял голову, упёрся руками в землю и приподнимается, затем разгибается и поднимает руки.

В необходимых случаях, чтобы сделать действия куклы более выразительными (например, когда кукла должна снять с головы платок, откинуть конец платка, потянуть его вниз и т. д.) находят дополнительные приспособления.

2) Физические действия должны основываться на координации движений определенной куклы подобно тому, как координируются движения живого человека.

3) Наряду с сильными и крупными жестами и движениями большую роль играют движения слабые, тонкие, которые сообщают кукле особую выразительность и убедительность.

4) Кукла всегда держится на руке прямо, наклоны же вперёд, назад, вправо, влево осуществляются в запястье руки кукловода. Соблюдение этого правила сообщает движениям куклы чёткость и чистоту движений.

Соблюдение этих четырёх правил даёт возможность исполнителю выразить строй физических движений куклы. Всё указанное в равной мере относится к куклам-петрушкам и тростевым куклам.

Зритель должен свободно следить за взглядом куклы, видеть, куда направлено её внимание, к чему относится её действие, с кем она говорит. Игра куклы, которая говорит, не общаясь с партнёром, не смотрит на него или на предмет, с которым она имеет дело, перестаёт быть убедительной.

Исполнитель должен приобрести навык «чувствовать» пол, т. е. держать куклу на ширме на одном постоянном уровне, не высовывая её чрезмерно из-за ширмы и не опуская её ниже определённого уровня.

Навык этот вырабатывается постепенно, в процессе практической работы с куклой. Уже с самого начала руководитель должен обращать внимание на положение куклы на ширме и неустанно контролировать ее высоту. В результате постоянных поправок и напоминаний исполнитель привыкает держать куклу на одном и том же уровне.

Сценой театра петрушек является ширма. На нее ставятся декорации, и происходит действие. За ширмой находятся кукловоды, которые управляют куклами и говорят за них.

Работа с куклой на ширме

Правила кукловождения:

Кукла на ширме появляется постепенно, из глубины: сначала появляется голова, затем руки, туловище. Кукла может появиться из-за предмета (дерево, забор, куст), тогда рука поднимается за деревом, и кукла выходит прямо.

1. Когда кукла берет предметы с ширмы, не нужно её всю опускать вниз, необходимо только наклонить верхнюю часть туловища. Это достигается сгибанием кисти.
2. На ширме пола нет. Этот пол воображаемый. Вести куклу надо так, чтобы зрительно казалось, что кукла ходит по полу.
3. Куклы не должны закрывать друг друга, работает та кукла, которая говорит.
4. Приучить руку все время находиться на нужной высоте по отношению к уровню ширмы, т.е. кукла не должна нырять.
5. Не поворачиваться спиной к зрителям, куклы во всех случаях «ходят» лицом вперед.
6. Куклы должны научиться общаться друг с другом, т. е. «смотреть» друг на друга, во время диалога «говорить» и «слушать».

После этого начинается *работа с предметами*. Например: куклы гуськом выносят кубики, останавливаются, делают поворот на месте, кладут их на грядку ширмы (наклон), выпрямляются, стоят, снова наклоняются, берут кубики, выпрямляются, разворачиваются и гуськом уходят. Кукла выносит кувшин, работает веником (рис. 12)

Рис.12

Усложняем эти упражнения подачей: куклы гуськом выходят, останавливаются, разворачиваются (поворот на месте) лицом к публике, крайняя наклоняется внутрь ширмы, берет кубик и передает его «соседке», та принимает, передает следующей и так до последней, которая опускает кубики внутрь ширмы или складывает их на грядке. Крайних кукол меняют, чтобы на их месте побывали все участники группы. Такие упражнения требуют музыкального сопровождения и счета.

Когда руки детей окрепли, привыкли к правильному положению и движениям, переходим

к изучению характерных походок кукол-людей и кукол-животных, к тому, как садится кукла, как она встает и уходит. Вслед за этим можно перейти к заранее составленным маленьким этюдам-сценкам для небольшого количества кукол (не более четырех).

Во время этюдов руководитель учит наблюдать уровень ширмы: куклы не должны исчезать - а край ширмы (грядка) всегда должен быть на уровне их колен – и объясняет второй, не менее важный момент кукловождения: куклы во всех случаях «ходят» лицом вперед.

Куклы должны научиться общаться друг с другом, т. е. «смотреть» друг на друга, во время диалога «говорить» и «слушать» (рис.13).

рис.13

Управление планшетной куклой

Различие навыков в управлении теми и другими куклами не имеет решающего значения, так как исходным моментом остается понимание характера куклы, отраженного в ее внешнем виде и контроль глаза исполнителя за ее поведением на сцене.

Работать с планшетными куклами очень интересно. Их водит «в открытую» один, а чаще два исполнителя.

Рассмотрим классические способы вождения больших кукол

Первый способ – один актер вставляет ноги в башмаки куклы. Правой рукой он держит ее голову, левой - левую руку. Другой актер ведет правую руку и туловище куклы.

Второй способ - один актер вставляет свою правую ногу в левый башмак куклы, правой рукой ведет ее голову, левой – левую руку. Другой вставляет свою левую ногу в правый башмак. И правой рукой ведет правую руку куклы, а левой – туловище.

Третий способ - один актер вставляет свои ноги в оба башмака куклы и в руки куклы, а второй актер стоит за первым актером и управляет головой куклы и держит торс куклы.

Способы управления куклой можно использовать разные.

Мы из года в год использовали разные конструкции кукол и разные способы управления ими. В нашем театре обучающийся – подросток знает десять способов управления планшетной куклой. А это как вы понимаете большой труд, который требует не только постоянного упорства и старания, но и, что немало важно, - любви к своему партнеру - кукле.

Овладение навыками кукловождения – один из главных этапов в работе кукольного театра. Начинать надо с того, что ребята становятся парно друг за другом, пока образно предполагая, что это кукла.

Для начала нужно научиться ходить синхронно двум актерам. Идем вперед с правой ноги на счет 1,2,3...8, и назад с левой ноги на счет 1,2,3...8. Тренировка проводится до тех пор, пока у юных актеров-кукольников получится не «наступать друг другу на ноги».

Также для закрепления навыка синхронных движений проводится ряд комплексных упражнений, прыжков и т.п. Отработав движения, ребята одевают куклу и выполняют эти упражнения вместе с ней. Затем работа продолжается над движениями рук и торса куклы. И только потом обращается внимание на движение головы куклы. Физические действия должны основываться на координации движений куклы подобно тому, как координируются движения человека/животного/иного образа.

Законы движения марионетки

- *Движения* должны быть *точные*, определены и ритмически увязаны с произносимым текстом.
- *Движения* должны быть *схематичны*, образны и не должны копировать движений живых существ, а лишь синтезировать их.
- *Движения* куклы должны *чередоваться* с покойным её состоянием.
- *Движения* должны быть скупы, но *предельно насыщены*. Следует избегать производить в одновременное движение все сочленения куклы.
- Актер должен *развить* в себе *чувство «глубины»*, постоянно ощущая прикосновение куклы к сценической площадке.
- *Марионетка* должна быть *тщательно выверена в техническом отношении и изучена со стороны выразительных возможностей*, присущих именно данной кукле.

Основной недостаток, свойственный марионетке, - ощущение плоскости пола. Кукловод нередко теряет это ощущение, особенно если марионетка массивная. Актер наблюдает куклу в очень неудобных ракурсах, поэтому научиться этому ощущению плоскости пола – задача довольно трудная. И поначалу он либо сажает её на согнутые ноги, либо поднимает слишком высоко, и тогда кукла просто повисает в воздухе.

Упражнения с куклой

Упражнения на выполнение управления куклой могут проводиться в форме **этюдов**, сначала самых элементарных, потом более сложных.

Задача этюда – сосредоточить внимание исполнителя на четком, последовательном выполнении какого-либо несложного физического действия.

Примерные этюды с куклой

- изобразить куклой радость;
- изобразить куклой печаль;
- изобразить куклой смех и т.д.
- показать в кукле образы животных;
- передать характер походки человека и т.д.

Неотъемлемой частью театра кукол является работа не только с куклой, но и над самим актером-учеником. Проводятся упражнения, этюды по развитию актерского мастерства, на развитие фантазии, творческого внимания.

Основные проблемы известны всем, кто когда-либо пытался заниматься театром с детьми: рассредоточенность внимания, телесные и психологические зажимы, низкий уровень мобилизации, невостребованность мышления, фантазии и воображения. Можно описать те же проблемы и более простым, бытовым языком. Дети не умеют внимательно слушать друг друга и педагога, внимательно следить за происходящим на занятиях и на сцене. Они все время думают о том, как они выглядят со стороны.

Тематические этюды на развитие фантазии, творческого внимания дают ребенку лучше освоиться в коллективе, помогают расшевелить детей, помочь им обрести на сцене все те качества, которыми они в избытке обладают в реальной жизни.

Потенциал театра кукол огромен. Оказывается, он способен пробудить в личности универсального художника. В этом мы убеждаемся всякий раз на специализации «Руководитель кружка театра кукол». Здесь он – создатель куклы и мастер света, музыкальный оформитель и режиссер. В результате сотворчества возникает особая атмосфера, дающая полет души и фантазии.

Приложение 1

Театр кукол «Колокольчик» был организован в 1971 году. В 1982 году по итогам работы и художественному уровню постановки спектаклей, кукольному театру «Колокольчик» было присвоено звание «Образцовый». В последующие годы звание «образцовый» неоднократно подтверждалось.

Новым направлением с 1999 года в деятельности кукольного театра «Колокольчик» стала работа с большими напольными куклами. Велась большая работа по изготовлению кукол, созданию их образа, изготовлению реквизита, декораций, оформлению сцены. Создано более 300 петрушек и тростевых кукол, более 60 напольных кукол, освоено 9 видов управления куклами.

Образцовый театр кукол «Колокольчик» работал над постановками спектаклей и изготовлением кукол для домашнего театра.

Особое внимание педагогический коллектив театра уделял этюдам, позволяющим отрабатывать навыки кукловождения.

Этюды для детского театра кукол

☺ Навстречу друг к другу выбегают два зайца. Один из них с корзинкой.

Правый заяц: «Здравствуй, Серый!».

Левый заяц: «Здравствуй, Пух!».

Правый заяц: «Ты куда это отправился?».

Левый: «За капустой бегу».

Правый: «А где ты её видел?».

Левый: «Вон там за лесом. Целое поле».

Правый: «Там? А можно мне с тобой?».

Левый: «Конечно! Вдвоем веселее и не так страшно».

Оба: «Побежали».

1. Убегают. Выходит кукла-мальчик, садится на грядку, свесив ножки, задумывается. Затем говорит в зал: «Чем бы мне заняться? За хлебом сбегал, грядки полил, комнату прибрал – все сделал, что мама просила». Слышится голос: «Руслан! Руслан!». Руслан оглядывается на голос. Появляется Борис. Руслан вскакивает.

Руслан: «А, Борис, здравствуй!».

Борис: «Здравствуй, Руслан! Всюду тебя ищу. Идем купаться!».

Руслан: «Идем».

Делают несколько шагов.

Голоса: «Мальчики, идите к нам играть в футбол!».

Руслан и Борис останавливаются, смотрят друг на друга.

Руслан: «Идем?».

Борис: «Конечно!».

С криком: «Идем, ребята!» - убегают.

☺ **Лиса** – Уж я Лисонька – Лиса

Всему лесу я краса,
Хвост у меня пушистый,
Глаз у меня острый,
Ум у меня быстрый.

Скажите ребята, почему говорят, что Лиса хитрая и коварная, да не правда всё это, я очень добрая и хорошая.

☺ **Медвежонок** – По горам, по долам,

Долго шел, ребята, к вам.
Я мишка – медведь,
Я не буду реветь!

☺ **Заяц** – Я, зайчонок маленький,

Серенький, удаленький,
Я танцую и пою,
Никогда не устаю!

☺ **Баба Яга** – Я – Баба Яга, костяная нога. Живу в лесной избушке на курьих ножках. Избушка, то моя – не простая: что прикажу ей, то тут же исполнит.

☺ *На улице из-за домика появляется Мама-Зайчиха*

Мама-Зайчиха - Детки мои, зайчата мои, где вы? Куда же они могли спрятаться, ведь они только что были со мной (*первый выглядывает, мама смотрит в другую сторону, потом второй, третий пробегает*). Зайчата!

Втроём - Мы здесь, мамочка! (*мама падает в обморок. Дети начинают дуть на неё*)

Чубчик – Сейчас я узнаю в агенте, как ей помочь (*берёт сотку*).

Зайчата – Быстрее, быстрее узнавай!

Чубчик -Нужен нашатырный спирт

Зайчата выносят нашатырный спирт.

Мама-Зайчиха – Ааааа! Деточки, как вы меня напугали!

Зайчата – Прости нас мамочка!

Мама-Зайчиха – Ах, вы мои озорники! Больше так не шутите!

Зайчата – Хорошо, хорошо мамочка! (*Уходят*)

☺ (этиод по мотивам казахской сказки)

Сылув (колдунья) – Здорово старый Намарт (*старый мудрый степной Волк*), привет щенок.

Волчонок(сын Намарта) – Здравсьте!

Намарт – Здравствуй красавица Сылув!

Сылув – Что ты так таращишься, щенок, не видал ещё такую? Ну, давай, давай мне нравится, когда на меня таращатся! По-прежнему ли безгранична степь, старый Намарт?

Намарт – по-прежнему, Сылув!

Сылув – По-прежнему ли в степи нет никого красивее меня?

Волчонок – А вот и есть, есть, есть кое-кто и покрасивее!

Сылув – Ах, на щенячий вкус, ну, ну кто же это?

Волчонок – Это девочка одна красавица Ян-Бикеш.

Сылув – А-а-а – это дочка дурака Асана, что сватается ко мне.

Волчонок – А вот Ян-Бикеш его любит, и он её тоже, он бережет её как горошинку в ладони!

Сылув – Что? Как горошинку? Ну, ну, посмотрим, так чем же лучше меня эта жалкая нескладная девчонка?

Волчонок – А хотя бы, тем, что она, о тебе так не говорила.

Сылув – Твой щенок дерзит мне старый Намарт!

Намарт – Что ж, Сылув, волк должен расти дерзким и смелым, иначе он не волк.

Сылув – Ах так, я уничтожу вашу мерзкую собачью конуру!

☺ На грядку вскакивает кот, мяукает, беспокойно ходит взад и вперед: он голоден. Выходит бабушка, выносит плошку. Кот бежит ей навстречу. Бабушка ставит плошку на грядку, садится рядом и смотрит, как кот лакает молоко. Когда кот вылизал плошку, бабушка встает и уходит, унося пустую посуду, а кот на грядке «умывается» лапкой.

☺ Выбегает кукла-девочка с корзинкой, зовет курочек. Куры прибегают с разных сторон, девочка из корзинки рассыпает им корм, они клюют. К девочке с лаем бежит собака, куры с кудахтаньем разбегаются. Девочка ласкает, гладит собаку, а затем уводит ее. Когда девочка с собакой уходят, куры возвращаются и продолжают клевать оставшийся корм. Окончив трапезу, они чинно удаляются все в одну сторону.

Первые сценки делаются на одних движениях, без слов, затем с простым коротким текстом, чтобы дети привыкли одновременно и действовать, и говорить.

Позднее дети составляют этиоды сами, сначала по теме, заданной педагогом, затем на свободную тему.

Эти занятия очень интересны, так как здесь начинается детское творчество.

Одновременно с ежедневными упражнениями по кукловодению проводятся **занятия по развитию речи**: скороговорки, индивидуальная и коллективная отработка по произношению фраз таким образом, чтобы звучали гласные и ясно произносились согласные в начале и в конце слов, сценический шепот с постепенным усилением звука до крика и наоборот, имитация далекого крика и т. д.

Артикуляционная гимнастика

Артикуляционная гимнастика, направленная на развитие речевого аппарата, активизирует подвижность губ и языка. Занятия начинаются с разминки, которая может включать следующие игры-упражнения.

«ХВАСТЛИВЫЕ ВЕРБЛЮДЫ».

- Дети жуют воображаемую жвачку так, чтобы двигалось все лицо.

- Распределившись на пары, хвастают вкусом своей жвачки друг перед другом.

«ПОПАДИ В ЦЕЛЬ». Ребятам предлагается попасть в цель согласными: В, Ф, Б, П, Г, К, Д, Т. прицелившись пальцем, как пистолетом, ребёнок посылает звук в цель предполагаемой мишени.

УПРАЖНЕНИЕ. Представьте, что вы играете на барабане. Воображаемые палочки отскакивают при каждом слоге. Движения согласуются с дыханием и четкостью работы артикуляционных органов.

Пара барабанов,

Пара барабанов,

Пара барабанов

Била бурю.

Пара барабанов,

Пара барабанов,

Пара барабанов

Била бой.

Варианты работы с новой скороговоркой.

1. Мысленно прочитать про себя скороговорку.

2. Активная артикуляция без участия голоса.

3. Медленное тихое проговаривание вслух.

4. Проговаривание вслух голосом обычной громкости с постепенным наращиванием темпа.

- От топота копыт пыль по полю летит.

- Редька редко росла на грядке.

- Ткет ткач ткани на платки Тане.

- Бобр добр до бобрят.

- Арина грибы мариновала, Марина малину перебирала.

- Шестнадцать шли мышей

И шесть несли грошей.

А мыши, что поплоше,

Шумливо шарят гроши.

- Шла Саша по шоссе и сосала сушку.

- Мамаша Ромаше дала сыворотку из-под простокваши.

Сценарии для детского театра кукол

Друзья познаются в беде

Соавтор: С.Преображенский

Участвуют куклы:

1. Пёс Барбос.
2. Кот Мурзик.
3. Лиса.
4. Зайка.
5. Девочка.

На ширме справа куст.

Лиса (крадётся из-за куста) - Кто-то идет! (Прячется за куст. С противоположной стороны выходит кот.) Это ты?! (Выходит из-за куста.) А я испугалась и спряталась. Подумала, что Барбос идёт сюда.

Мурзик – Наш Барбос болен, и тебе некого бояться. Он еле-еле ходит. Даже не ходит, а ползает.

Лиса (радостно) – Да что ты говоришь? (Стоны за ширмой.) Это он! Всё-таки спрячусь! (Прячется за куст).

Барбос (ползёт к центру ширмы) – Ох, ох, ох!

Мурзик – Плохо твоё дело, старик!

Барбос – Заболеть может каждый.

Мурзик – Да, это правда! Ну, я пойду. На тебя и смотреть скучно.(Идёт мимо куста.) Тут Лиса пришла тебя проведать. Сахару тебе принесла. (Смеётся и уходит.)

Барбос (приподнимается и снова ложится) – Ноги не держат, а то погнал бы я Лису вместе с сахаром.

Лиса (выходит) – Ах, бедный Барбос! Тебе совсем плохо! Значит, и в курятник можно пройти! С курочками побеседовать. Очень приятно! (Уходит.)

Барбос – Пошла в курятник. Что же делать? Не могу даже встать на ноги. (Старается встать, но падает.) А прогнать её и думать нечего!

Девочка (подходит к Барбосу и гладит его) – Бедный Барбос! Ты хороший, добрый Барбос. Дай я накрою тебя платком. (Снимает свой платок.) Тебе не будет холодно, и ты скорее выздоровеешь! Только потерпи немного!

Барбос (взволнованно) – Беги скорее в курятник! Туда пошла Лиса. У меня не было силы не пустить её.

Девочка – Лиса! В курятнике? (Убегает в ту сторону, куда ушла Лиса.)

Зайка (приходит с травой и кладёт её перед Барбосом) – Барбос, я слышал, что ты заболел, и я принес тебе лечебную травку. Поешь её и будешь здоров.

Барбос – А она вкусная, не горькая?

Зайка – Лекарства бывают горькие, но от них выздоравливают. Ешь, если хочешь быть здоров! (Гладит Барбоса.)

Барбос (ест) – Я чувствую, что мне становится лучше.

Зайка – Вот видишь! Ешь ещё и будешь совсем здоров!

Барбос (ест, потом встает) – Я даже встать могу. Мне хорошо! Я опять чувствую в себе силу. Спасибо, Зайка! Ты меня вылечил своей травкой.

Зайка (прыгает) – Я знал, Барбос, что она тебе поможет!

Барбос – Замечательная травка! Ты, Зайка, верный, хороший друг.

Мурзик – Кто друг? Я, конечно? Конечно!

Барбос – Ты друг-дружище – хуже не сыщешь, уходи от сюда!

Мурзик – Кто это тебя вылечил?

Барбос – Подойди поближе, я тебе скажу!

Мурзик – Ну? (Подходит.)

Барбос – Брысь от сюда!

Кот убегает.

Девочка (входит) – Я Лису прогнала! Барбос, тебе лучше? Как я рада! Кто тебя вылечил? Тебе ведь было так плохо!

Барбос – Да! Когда мне было плохо, я узнал, кто мне друг и кто враг.

Девочка, Барбос – Кто друг по-настоящему,
Тот нас не подведет.

В любой беде к товарищу

На помощь он прейдет.

Уходят.

КОНЕЦ!

РЫЖИЙ ОСЛИК

Автор : Жан-Лу Темпораль (Франция)
Перевод с французского Е. В. Пастернак

Действующие лица:

Самба – мальчишка.
Мельник – его дядя.
Ван – Рут – рыжий ослик.
Крез – поросёнок.
Петух.

На одном краю сцены стоит ветряная мельница, с противоположного края – прямо на грядке – деревянная кормушка. На заднем плане – террикон шахты.

Музыкальное вступление. Крылья мельницы вертятся в ритм музыки и постепенно замедляют движение. На фоне музыки слышны слова «от автора»: «На севере Франции есть равнина... Там ветер вращает мельничные крылья, чтобы мельница молола белую-белую муку... И там люди роют землю, чтобы добыть черный-черный уголь. Это - Фландрия». Музыка кончается. Мельница останавливается. Появляется Петух, обходит сцену, кричит свое «ку-ка-ре-ку» и скрывается. Слышится песенка Самбы, который появляется с последними словами песенки. Он в рабочем блузе, с шахтерской лампочкой в руке и с каской на голове.

Самба (поет) – При лунном сиянье
Три Зайца сидят.
Сидят, и смеются,
И сливы едят.
Их трубки дымятся,
Стаканы звенят.
- Вина наливайте! –
Три зайца кричат...

Здравствуйте! Меня зовут Самба. (Ставит лампочку.) Я работаю в угольной шахте. Я – шахтер. Шахта, понимаете... это очень интересная штука. Но работа там тяжелая, даже опасная... Шахта – глубоко под землей. Там очень темно. (Показывает лампочку.) А вот это – моя лампа, она мне светит. (Показывает каску.) А это – моя каска. Она защищает голову, когда куски угля падают сверху.. Ну, надо спешить. Не хочу опаздывать. (Берет лампочку, поворачивается и показывает на мельницу.) На этой мельнице живет мой дядя. Мой дядюшка – мельник. Он мелет муку из пшеничных зерен. У него на работе все белое, а у меня - все черное. (Поворачивается к мельнице, готовый идти.) Эй, дядюшка! Уже утро! (Зрителям.) Он еще спит.

Я найду к нему попозже. (Уходит, напевая: «При лунном сиянье три зайца сидят...»)

В окно мельницы высовывается голова Мельника.

Мельник – Безобразие! Ну, никакого ветерка, понимаете. (Скрывается и тотчас же выходит.) Когда крылья мельницы перестают вертеться – это значит, что нет ветра. Не будешь же дуть сам вместо него! Надо бросать, бросать эту работу ... или делать что-нибудь другое. Так что же мне придумать? А, я знаю что! Первым делом накормлю своих животных. Потом отвезу два мешка муки в шахтерскую столовую. А уж потом закурю спокойненько трубочку и буду поджидать племянника Самбу, который должен нынче меня навестить. Ну, довольно болтовни! За дело! (Уходит.)

Петух проходит снова. Думая, что Мельник спит, он опять кукарекает. Возвращается с ведром Мельник.

Мельник – Ну вот. Это будет славная еда... (Выливает пойло из ведра в кормушку.) Это – для Креза, моего поросенка. А тут – для Ван-Рута, моего осла... (Ставит ведро на ширму. Зрителям.) Надо вам сказать, что у меня отличные животные. Поросенок Крез и осёл Ван-Рут. Поросёнок Крез... Он такой красивенький! И такой росленький! И такой жирненький! Я им очень доволен. Но вот про моего осла, Ван-Рута, ничего хорошего не скажу. Он упрям, как осел! А главное – он рыжий. Правду говорил мой дедушка: «Упрям, как рыжий осёл!» (Зовёт.) Крез! Ван-Рут! (Уходит с ведром.)

Появляется поросенок Крез, а за ним, почти сразу, – Ван-Рут. Поросенок жадно набрасывается на пищу. Ван-Рут хочет подойти к кормушке, но каждой его попытке препятствует Крез, который съедает и свою долю и долю Ван-Рута. Ван-Руту так и не удается поесть, и он, очень печальный, отходит. Крез, наевшись, плетется в угол – поспать. Возвращается Мельник с тяжелым мешком, который он кладет на ширму.

Мельник – Ну вот... (Заглядывает в кормушку.) Пусто? Отлично! (Смотрит на Креза, который уже похрапывает.) Глядите, каков красавчик! Спит... Настоящий ангелок, только крылышек не хватает! (Крезу.) Но ты тут, бедненький мой, простудишься... Отнесу-ка я тебя на подстилочку... (Уходит, унося Креза, и возвращается Ван-Руту.) А ты что стоишь? Работать надо!

Ван-Рут не спеша подходит к нему.

Мельник – Наконец-то! Тебя не дожدهшься... Ступай работать!

Ван-Рут показывает, что он не хочет работать, и начинает кружить по сцене.

(Бежит за ним, хватая за хвост и останавливает.) Перестань баловаться! Стой смирно! (Поднимает мешок, но в тот момент, когда он хочет навьючить осла, Ван-Рут отскакивает, и мешок падает на землю. Эта игра может повторяться раза три с небольшими изменениями.) Скажите на милость! Да он из меня осла делает! Ну, ты! Будешь спокойно стоять?

Ван-Рут больше не шевелится, но, как только Мельник берется за мешок, Ван-Рут делает вид, что он вот-вот отпрянет. Эту игру можно повторить раза три.

Мельник - Ван-Рут, если ты шевельнешься еще раз, я ... просто взбешусь, так и знай!

Ван-Рут словно бы хохочет, потом позволяет Мельнику положить мешок ему на спину.

Один есть! Теперь подожди, я схожу за вторым. (Уходит.)

Ван-Рут тотчас сбрасывает мешок на землю. Входит Мельник; не видя, что мешок сброшен, кладет на спину осла второй мешок.

Мельник – Вот так! (Замечает, что первый мешок – на земле.) Ну, Ван-Рут, теперь уж я схожу за плеткой! Я тебе покажу как смеяться надо мной! (Поднимает первый мешок, а тем временем Ван-Рут сбрасывает на землю второй.) Да кончатся когда-нибудь эти шутки?!

Ван-Рут отрицательно мотает головой.

Ах, им конца не будет? Ну подожди... (Поднимает мешок, кладет на спину осла и, не сводя с него глаз, поднимает второй мешок и тоже навьючивает на осла. Зрителям, гордо.) С осликами надо уметь разговаривать...

В это время Ван-Рут сбросил оба мешка и убежал.

(Кричит.) Ван-Рут! Вернись сию минуту! Ну гляди, я тебя поймаю и так надеру уши, что они у тебя станут как мельничные крылья... (Подумав.) Хотя у него и так очень большие уши. Впрочем, из всех глухих самый глухой тот, кто не хочет слышать... (Медленно поднимает мешки и ставит их на ширму.) Ну что мне теперь делать? Не могу же я тащить один такие тяжелые мешки!

Напевая, входит Самба.

Самба – Здорово, дядюшка! Что это сегодня такой задумчивый? (Ставит свою лампочку.)

Мельник – Ох, у меня такие неприятности! Во-первых, ветра нет и мельница не работает... а потом... осёл меня просто измучил!

Самба - Ван-Рут? Такой милый... Что же он наделал?

Мельник – Он не желает работать! Он не хочет таскать мешки с мукой! Он не дает себя даже навьючить! Ужасное животное! Упрям, как все рыжие ослы!

Самба – Послушайте, дядюшка... Ступайте-ка отдохните, а я поговорю с Ван-Рутом.

Мельник – Уйду-то я охотно... но ... ты только время даром потеряешь, да-да... (Уходит в мельницу.)

Самба (зовет) - Ван-Рут!

Ван-Рут тотчас является.

Так ты не хочешь работать?

Ван-Рут показывает, что не хочет.

А почему?

Ван-Рут, хныча, показывает на пустую кормушку.

Ага, понял! Подождите-ка меня здесь! (Уходит.)

Ван-Рут скачет от радости. Самба возвращается с ведром, которое он выливает в кормушку. Ван-Рут бежит кормушке и начинает есть с видимым удовольствием. Крез, привлеченный запахом еды, просыпается, является без зова и набрасывается на ведро. Увидев, что оно пустое, Крез бросается к кормушке.

(Ловит его в этот момент.) Ну, теперь-то я все понял...Крез! Если ты каждый день будешь съедать порцию Ван-Рута, Ван-Рут больше не будет ходить в город за провизией. Тебе нечего будет есть. Ты страшно похудеешь...

Крез хныкнул.

Ты побелеешь и станешь ужасно, ужасно безобразным...

Крез хныкнул два раза.

Ты умрешь с голоду...

Крез хныкнул три раза.

Вот как ты будешь наказан!

Крез залился визгливым плачем.

Ну что, не будешь больше так делать?

Крез показывает, что не будет.

Ты будешь всегда оставлять Ван-Руту его долю?

Крез кивает головой.

Ну, тогда беги... Отправляйся спать.

Крез поспешно выкатывается со сцены. Ванн-Рут, покончив с едой, подходит к мешкам и показывает Самбе, что хочет, чтобы его нагрузили.

(Взваливает оба мешка на спину Ван-Рута, гладит его и зовет.)

Дядюшка! Идите сюда, поглядите!

Из мельницы выходит Мельник.

Вот вам!

Мельник – Подумать только! Как же тебе это удалось?

Самба – Я просто накормил Ван-Рута...Ведь Крез съедал всю его долю!

Мельник – Так... придется мне теперь быть внимательнее к моим животным... Спасибо тебе, Самба, за урок!

Самба – Не за что, дядюшка!.. Ну, мне пора. Я теперь отправлюсь с Ван-Рутом в шахтерскую столовую.

Мельник – А я пойду молотить музыку. Кажется, ветерок подул.

Крылья мельницы приходят в движение.

(Направляется к мельнице, остановился, повернулся.) До свидания, Самба, и спасибо тебе еще раз! (Уходит.)

Самба – До свидания, дядюшка! (Детям.) До свидания, дети. Если вы будете умниками, я приду к вам в другой раз.

Но сегодня я с вами прощаюсь. До новой встречи! (Посылает воздушный поцелуй.) Звучит тихая музыка, крылья мельницы вертятся. Прощаясь со зрителями, Самба уходит. Впереди него идет Ван-руд

Рекомендуемая литература

1. Алянский Ю. Азбука театра. – Ленинград.- 1990.- 159с.
 2. Амонашвили Ш.А. Размышления о гуманной педагогике./ Ш.А. Амонашвили.- М.-1996.- 196с.
 3. Выгодский Л. Игра и ее роль в психологическом развитии ребенка // Вопросы психологии. – 1996 г. - №6.-С.62-68.
 4. Дом, который построили «МЫ». Авторская модель образовательного учреждения. – М., 2000.- 172с.
 5. Режиссура урока, общения и поведения учителя : пособие для учителя : учебное пособие / А. П. Ершова, В. М. Букатов ; Российская акад. образования, НОУ ВПО "Московский психолого-социальный ин-т". - 4-е изд., доп. и перераб. - Москва : Флинта : МПСИ, 2010. - 342 с.
 6. Ермолаева Н.В. Танец // Театр-студия «Дали»: Программы. Репертуар. Уроки. – М.- 1997.- С.20-24с.
 7. Иванцова Л., Коржова О. Мир кукольного театра. – Ростов-на-Дону: «ФЕНИКС», 2003.-160с.
 8. Караманенко Т.Н., Караманенко Ю.Г. Кукольный театр – дошкольникам. – М.: «Просвещение».- 1982.-191с.
 9. Лелявский А. Театр кукол. – Минск, 1974.- 108с.
 10. Министерство просвещения Казахской ССР Республиканский учебно-методический кабинет. Прекрасное – детям. – Алматы: «Мектеп».- 1982.-92с.
 11. Никитина А.Б. Театр, где играют дети. – М.: Гум. Изд. Центр «ВЛАДОС».- 2001.-228с.
 12. Образцов, С.В. Моя профессия. – М.: «Искусство», 1981.-187с.
 13. Приложение к журналу «Юный техник». Театр кукол – своими руками. М.: 1986.- С.1-11.
 14. Смирнова, Н.И. И...оживают куклы. – М.: «Детская литература», 1982.-194с.
 15. Смирнова, Н.И. В театре кукол. – М.: «Знание».- 1978.- 48с.
 16. Сперанский Е.В. Актер театра кукол. - М., 1965.-202с.
 17. Станиславский К.С. Собр. Соч. В 8 т. – М., 1954 г.- 1961 г.Т.1.: Моя жизнь в искусстве. – М.- 1954.-516с. т. 2-3: Работа актера над собой. – М., 1954-1955 гг.
 18. Чурилова Э. Г. Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников и младших школьников. – М.: «ВЛАДОС».- 2004.-159с.
 19. Шпет Л.Г. Кружок театра кукол. – М.: «Просвещение».- 1967.-104с.
 20. Федотов А.Я. Секреты театра кукол. – М.: «Искусство».- 1963.-175с.
- Интернет – ресурсы:
21. <https://present5.com/kukolnyj-teatr-vidy-kukol-vidy-kukol-verxovye/>,
 22. <https://youtu.be/02fSOrXn1oQ>,
 23. <https://youtu.be/sgWvAOxQc0g>

*Надежда Владимировна Митрохина
Елена Владимировна Левина
Татьяна Петровна Прошина*
Кукольная планета от «А» до «Я»
методическое пособие

Ответственный за выпуск: Н.В. Митрохина, Е. В. Левина,
Т. П. Прошина

Компьютерная верстка: Е.С. Андреева, Я.О. Яркина

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования

«Дворец творчества детей и молодежи»

460026, город Оренбург, ул. Карагандинская, д. 37 «а»,

тел./факс (3532) 70-32-55

сайт: www.dtdm-oren.ru

e-mail: dvorec@dtdm-oren.ru

Информационно-издательский центр

