ДОМАШНИЙ ТЕАТР В ЧЕМОДАНЕ

Самые творческие люди на свете — дети. И порой взрослые этого просто не замечают, потому что собственные заботы и проблемы кажутся им важнее. Обычно все надежды возлагаются на воспитателей детских садов. Да, сейчас в детских садах уделяется большое внимание именно эстетическому воспитанию и развитию у детей творческих способностей. Но дома с детьми тоже надо чем-то заниматься. Завалить ребенка красивыми заграничными игрушками — хорошо, но этого мало. Бывает, простая деревяшка, завернутая в одеяльце, дороже любой роскошной куклы.

В ребенке изначально заложено стремление к игре, к творчеству: подаренные вами игрушки они часто разбирают и мастерят свое, вкладывая в это дело свою фантазию. А родители ругают: игрушку сломал...

Спеть песенку, прочесть стихи, нарядиться во все мамино и выступить перед домашними, чтобы смеялись и хлопали, — какое это счастье! Вы, наверное, замечали, что с куклой в руках или в маскарадном костюме дети смелее читают стихи, поют, танцуют. И это не баловство, это - начало «Домашнего театра». Надо помочь этот театр организовать, это будет не просто забава, а интересное полезное дело. Лучше всего создать домашний кукольный театр во главе с куклой-петрушкой. Петрушку несложно смастерить самим, с нею легко играть, к тому же развиваются и фантазия, и чувство юмора. Декорации можно склеить из цветной бумаги и разрисовать фломастерами.

И самое главное: весь этот «театральный реквизит» уместится в обычном чемодане, который для детей станет «волшебным сундучком».

ТЕАТР ОДНОГО АКТЕРА

Этот жанр выступления сформировался сравнительно недавно. Кукол много, а исполнитель один. Чем не «театр одного актера»? Исполнитель не прячется за ширмой. Он настолько виртуозно владеет куклой, что его игра становится «ТЕАТРОМ». Выступления с куклами таких мастеров, как

Е.С.Деммени и С.В.Образцов, остались в памяти современников примерами высочайшего мастерства.

Петербургская кукольница Надежда Федоровна Каверкина с полным правом может быть названа продолжателем этой традиции. Она выступает уже шесть лет, и в ее репертуаре пять спектаклей.

В каждом из своих спектаклей артистка является в каком-нибудь образе: то это клоунесса Пуфа, то Скоморох в спектакле «Скоморошьи потешки». Скоморох в этом спектакле и Медведя водит, и Петрушку детям показывает. Причем ширма надета у него на плечах, как это бывало в старину на ярмарках.

ПРИНЦИПЫ «ДОМАШНЕГО ТЕАТРА»

Выводы, которые, возможно, пригодятся молодым энтузиастам «Домашнего театра».

1. Лаконизм выразительных средств: все куклы умещаются в одном чемодане.

2. Выход с куклами за пределы ширмы. Игра на столе или стуле перед ребятами.

3. Соединение кукол ширмовых с игрой в масках или с «большими» куклами.

4. А главное - прерывать действие диалогами со зрителями.

ИГРА С КУКЛОЙ НА ШИРМЕ

У вас есть куклы, есть ширма, у вас даже есть идея постановки, но... ничего не получается: куклы на ширме сталкиваются друг с дружкой, ходят боком, а то и вовсе исчезают... Для того чтобы этого избежать, нужно усвоить основные правила игры с куклой на ширме.

ПРАВИЛА

Правило первое.Правильное положение руки. Держать куклу нужно согнутой в локте рукой и совершенно прямо, кисть руки не должна отклоняться ни влево, ни вправо, ни назад. Рука с кистью должна составлять прямую линию.

Правило второе.Уровень куклы должен быть постоянным. Она должна находиться над ширмой на 3/4 высоты куклы. При перемещении в глубину, на второй план - куклу надо держать выше, чтобы уровень не нарушался. Навык этот надо тренировать постоянными упражнениями.

Правило третье.Ноги куклы - это ноги актера. Кукла не может ходить, поворачиваться, если ноги кукловода неподвижны. Надо двигаться с куклой - ходить, характер походки передается кукле.

Правило четвертое.Повороты кукол. Поворот куклы на 180° осуществляется вокруг руки, которая ее держит, как вокруг оси.

Правило пятое.Направление глаз куклы на объект внимания. Кукла, когда она смотрит в пустоту или на небо, становится мертвой. Чтобы кукла вела себя на ширме как живая, она должна быть в состоянии общения со зрителем, или с предметом, или с другими куклами. Тут очень важен ее взгляд: кукловод контролирует движение головы куклы, чтобы ее глаза смотрели на того, с кем она разговаривает или кого слушает. У неопытных исполнителей очень часто кукла смотрит в потолок, а слова обращает к партнеру. И диалога не получается.

Правило шестое.Кукла-петрушка является как бы частью человека: рука кукловода - ее тельце, а ноги — ножки куклы. Следовательно, свойственные человеческому телу движения надо воплощать в движениях куклы. Вот, например, кукле надо сесть. Если просто опустить руку с куклой ниже ширмы, у зрителей не возникнет ощущения, что кукла села. Просто кукла провалилась, упала, нарушив уровень положения на ширме. А как это сделает человеческое тело? Когда человек садится, он прежде всего наклоняется вперед, а потом только садится и выпрямляется. Значит, то же самое должна проделать и кукла: наклон вперед, затем свободной рукой надо изобразить под одеждой коленки куклы, а затем выпрямить ее, не нарушая уровня куклы на ширме. А чтобы кукла встала, надо наклонить ее тело вперед, убрать «коленки» и выпрямить руку, не нарушая уровня.

Также надо соблюдать правила при начале движения вперед, назад или вбок.

Человек не сможет шагнуть одной ногой, не перенеся тяжесть тела на другую ногу, он делает это бессознательно, иначе упадет. Кукла это движение должна воспроизвести. Есть такой термин - «отказ». Прежде, чем идти вперед, надо сделать «отказ» — качнуться назад. И при этом обязательно ноги кукловода должны двинуться одновременно с куклой и перенос центра тяжести будет соблюден. Всякое движение с куклой надо начинать с «отказа» - легкого движения в противоположную сторону, в этом обязательно должны принять участие и ноги кукловода. Иначе движения куклы будут неестественными. Во всех перемещениях по ширме кукла должна подчиняться движению ног кукловода. ***Без «отказа» назад, нет движения вперед.***

УПРАЖНЕНИЯ

Все эти правила легко запомнить, труднее их реализовать - нужна постоянная тренировка с куклой. Эти тренировки лучше проводить как групповые занятия - со стороны ошибки виднее. Допустим, несколько ребят с куклами работают на ширме, а другие, сидя перед ширмой, отмечают все ошибки, записывают их или запоминают. После обсуждения с педагогом они свои замечания высказывают. Потом группы меняются местами, те, что делали замечания, выходят на ширму, а потом выслушивают замечания педагога и своих товарищей. Для упражнений можно использовать не настоящую куклу, а тренировочную. Для этого нужны перчатки и шарики *(от пинг-понга)* - нужно тренировать обе руки, и правую и левую. В шарике надо сделать дырку и надеть на указательный палец.

Упражнение первое (см.правила выше 1, 2 и 4).

Встать по кругу и, подняв руку с тренировочной куклой вверх, по команде педагога учиться правильно ходить с куклой вперед, назад, вбок и поворачиваться, удерживая куклу на одном уровне.

Упражнение второе (правило 3).

Ходить по кругу и по команде педагога менять *характер походки* в зависимости от характера образа, который надо изобразить. Ходить как Медведь, прыгать как Воробышек, вышагивать Петухом и т. д. Хорошо, когда смена образа куклы сопровождается сменой музыкальной темы. Таким образом, тренируется и внимание.

Упражнение третье (правила 1 и 5).

Встать в линию перед педагогом и читать стихи, сосредоточив внимание на кукле. Это упражнение на координацию движений головы и рук куклы. Есть несколько положений рук у куклы-петрушки:

а) руки могут быть сложены вместе - тогда они не загораживают голову куклы и внимание зрителей сосредоточивается на движении головы;

б) обе руки могут быть раздвинуты в стороны - это очень заметный жест и им не следует злоупотреблять;

в) если кукла делает жест одной рукой, то другая должна быть прижата к груди.

Нужно распределить движения головой и руками куклы во время произнесения текста. Каждый из ребят должен сам выбрать движения куклы — в зависимости от своей трактовки текста. Нужно только следить, чтобы движения головы и рук чередовались.

Упражнение четвертое (правила 1—4, 6).

Тренировка переходов куклы с первого плана на второй. Это упражнение следует проводить за ширмой, только материю следует приподнять - чтобы были видны ноги кукловодов. При уходе на второй план, надо куклу держать выше, соблюдая уровень - 3/4 роста куклы над ширмой. При переходе на первый план следует опускать куклу, соблюдая постоянство уровня 3/4 роста куклы над ширмой. Ходить своими ногами, ходить с «отказа», правильно садиться и вставать.

Упражнение пятое (правила 1 и 5).

Наширме две куклы и два кукловода. Им надо научиться двигаться вокруг друг друга с куклами не сталкиваясь. Надо следить и за правильным

положением тела кукловода, и за движениями ног. Затем - начать тренировать диалог. Для этого лучше всего взять басню. У Крылова есть басни с очень выразительными диалогами: «Волк и Ягненок», «Стрекоза и Муравей».

У кукол не может быть мимики. Поэтому и диалог с куклой надо строить как в балете - за счет движения. Кукла должна двигаться только тогда, когда она произносит слова. Когда говорит одна кукла, вторая обязательно должна смотреть на нее и оставаться неподвижной, чтобы не отвлекать внимание зрителей на себя. Это очень важное правило работы с куклой: движется, работает головой и руками только та, которая в этот момент говорит.