

Задание II тура (9 класс). Казань, 2019

Познакомьтесь с материалами к заданию.

Создайте макет энциклопедического словаря, посвященного театру кукол, и макет куклы.

Содержание

1. Составьте словник (список предполагаемых статей) из 50 слов.
2. Дайте краткое определение (в 5-6 слов) каждому вводимому в словник имени или понятию.
3. Напишите пять предполагаемых статей. В каждой из них должно быть не больше 30 слов (без учета союзов и предлогов).
4. Продумайте, какие разделы будут в Вашем словаре. Дайте им названия. Их должно быть не больше пяти. (Названия статей во всех разделах пронумеруйте сквозной нумерацией). Обязательно включите раздел "**Художественные приемы театра кукол**". Выберите, разместите в нужном месте в соответствии с Вашим замыслом и кратко, одним предложением раскройте три понятия из числа предложенных (по выбору): *буффонада, гротеск, имитация, пародия, сатира, стилизация*.
5. Дайте выразительное название словарю.
6. Напишите краткое предисловие или вводную статью, отражающую Ваш замысел. Не более 100 слов.

Оформление

7. Отрадите структуру словаря в разделе "Оглавление".
8. Продумайте оформление обложки словаря. Оформите ее, давая словесные пояснения, если не имеете необходимых средств для оформления, или опишите Ваш замысел на странице обложки как задание художнику, указывая цвет, шрифт, детали оформления.
9. Продумайте оформление страниц словаря. Создайте образец оформления страницы, используя доступные материалы и иллюстрации из раздаточного материала. Обязательно **очертите поля** оформляемых страниц.

Макет куклы

10. Из доступных Вам материалов создайте объемный или силуэтный макет куклы для кукольного спектакля. Ее размер не должен превышать 0,5 листа А4. (подсказки по способам создания на с. 8).
11. Приложите к макету пояснительную записку для мастера (отразите необходимую информацию для создания куклы): для какого спектакля создается кукла, к какому виду кукол будет относиться, каким параметрам и задачам должна соответствовать, как должна выглядеть.

Сложите макет словаря и макет куклы в файл и сдайте работу.

Пример распределения времени при выполнении задания

1. Знакомство с материалом	40 мин.
2. Создание замысла, работа в черновиках	60 мин
3. Оформление работы	60 мин
4. Работа над замыслом куклы	30 мин
5. Создание макета куклы	30 мин
6. Описание замысла в пространстве энциклопедии	15 мин
Итого	3 часа 55 мин

Материалы к заданию

Много веков назад, когда человек создал маску или использовал череп животного с подвижной челюстью, управляемую сухожилиями, родилась марионетка. Свидетельство этому маски и фигурки из терракоты с подвижными частями и отверстиями для ниточек. Их находят в разных частях света при археологических раскопках. В музее в Дели хранится маленькая фигура обезьянки из глины с отверстиями для ниточек. Ей около четырех тысяч лет. Маленький театр марионеток найден в Египте. Этот миниатюрный театр, сделанный из слоновой кости и золота, очевидно, был макетом существовавшего театра. Все фигурки имеют подвижные суставы, и на них сохранились даже ниточки. Очевидно, такие театры использовались жрецами в религиозных обрядах.

В VII столетии в церквях появились фигуры святых с подвижными головами, руками и ногами. Ими разыгрывали пантомимы на библейские сюжеты под чтение текстов. Куклы, изображающие сцены рождения Христа, назывались «марионетками», т.е. маленькими Мариями.

В XI в. кукольники изгоняются из церквей. Тогда их представления появляются на площадях и рынках. Вследствие этого изменилась тематика спектаклей: вместо религиозных появляются сатирические и бытовые сюжеты. В Италии, где куклы были более популярны, родились герои Скарамуче, Панталоне, Пульчинелла (английский Панч, французский Полишинель) и Арлекино. В России им соответствовал Петрушка.

В Пульчинелле и Пульчинелло жители Неаполя узнавали героев веселых анекдотов о жителях городка Беновенто, половина которого находится на горе, а половина – на равнине: люди, живут что на горе, – живые, остроумные, хитрые, а те, что внизу, – ленивые, невежественные и глупые. Они-то и стали прообразами двух персонажей со сходно звучащими именами, похожих на петушков. Поэтому их так и зовут: «полчино» в переводе на русский язык – петушок. Петрушка – тоже Петя. А Петями в России издавна зовут петухов.

Театр Пульчинеллы и его брата-близнеца начинался как театр марионеток (см. «Марионетка»), а со временем его герои стали верховыми куклами (см. «Верховая кукла Ив Жоли – французский кукольник, режиссер, актер, художник. Во многих его номерах выступают руки актеров в разноцветных перчатках и без них. В пантомиме «Бристоль» персонажи – двое мужчин, женщина и собака – рождались на глазах у зрителя из свернутых листов бумаги и обретали характер благодаря аксессуарам (у первого мужчины – плащ, цилиндр и горжетка, изображающая бороду; у второго – кепка и кашне; шляпка с цветами, шарфик и плащ – у женщины). В номере «Бумажная трагедия» действие осуществляется с помощью нескольких кусков картона, бумаги, ножниц и зажженной спички. Главные герои «трагедии» – вырезанные из тонкого картона силуэты юноши и девушки. Ив Жоли «использовал прием превращения безусловного предмета в метафору живого существа».

Рихард Тешнер – австрийский кукольник, создатель «Театра фигур» разработал оригинальную систему верховых кукол с внутренними тростями и нитями. Его куклы – это изящные фигурки около 45 см. в высоту, на редкость красивые по внешнему облику и пропорциям. Его персонажи изысканы только жестами (кукольник считал, что человеческий голос противоречит природе куклы) – все действие сопровождалось только музыкой и звуками.

Куклы, которые кукловод держит над головой, называются «верховыми». Куклы, которые актер приводит в движение сверху при помощи ниточек, называются «низовыми» или марионетками. Они действуют, как живые актеры на сценической площадке: могут парить в воздухе, делать различные трюки и даже на глазах у зрителей перевоплощаться,

распадаться на части и собираться в целое. Marionетками можно исполнять эстрадно-цирковые номера, ставить спектакли, оперы и балеты.

Резо Габриадзе – создатель кукольного театра в Тбилиси, художник, скульптор, сценарист и драматург родился в 1936 году в городе Кутаиси. Он стал автором сценариев более 30 фильмов, среди которых "Не горюй", "Мимино", "Чудаки", "Кин-дза-дза", и др. В 90-х он работал в Швейцарии и Франции.

Театр марионеток, созданный Габриадзе гастролирует по всему миру.

Здание театра Габриадзе необычно. Театр и кафе "Не горюй!" при нем соединяет легко узнаваемая центрообразующая часовая башня. Каждый час на башне появляется ангел, бьющий в колокол, а в полдень и в 19 часов проходят короткие кукольные представления: перед собравшимися у башни, "быстро проносится человеческая жизнь". Первыми появляются влюбленные юноша и девушка, затем они выступают в роли молодой семейной пары. Мгновение – и они уже нянчат малыша, неизбежно стареют. Но жизнь не заканчивается – и снова на башне появляется влюбленная пара.

При выходе из кафе есть скульптура Чижика-Пыжика, созданная по макету Габриадзе – аналог есть на Фонтанке (1994). Высота скульптуры – 11 см, масса – около 5 кг.

Сейчас в театре идут три спектакля: «Осень моей весны», «Сталинград» и «Рамона». Спектакли идут на грузинском и на русском языках, сопровождаются английскими субтитрами.

Спектакль «Сталинград» – художественная композиция, объединяющая в едином пространстве живопись, кино, поэзию, драму. Спектакль-реквием, спектакль-элегия, «Сталинград» был признан лучшим спектаклем 2010 года по версии The New Yorker. Габриадзе вкрапил мгновения любви в «батальное полотно» Сталинградской битвы. Рыжий Яша-артиллерист погибает в бою, кидаясь к пулемету, от отчаяния, что его невесту увел другой жених... Он выкрикивает ей строки «Песни песней царя Соломона», великие слова о неосуществленной любви – о «запечатанном колодце», о «запертом саде». Он путает библейские строки с одесскими адресами, где он продавал мороженое.

Владимир Захаров, в прошлом инженер-конструктор робототехник, несколько лет

работал в Томском театре куклы и актера «Скоморох». Им была придумана и исполнена механика кукол к известным спектаклям этого театра «Котлован» и «Мастер и Маргарита». Покинув «Скоморох», В.Захаров вместе с Ольгой Кушковой создали на окраине Томска театр «2+Ку» на основе изобретенной В.Захаровым куклы нового типа – «кукла на запястье» и кукол, оживляемых с помощью электроники. Их первый

спектакль – сказка «Жан из стручка» по собственной пьесе. Всего игралось 15 спектаклей. Зрители платили за вход кто сколько мог и могли поговорить на входе о высоких материях с кукольной Ариной Родионовной. 1 февраля 2019 года Владимир Захаров погиб в огне пожара, спасая своих

кукол.

Пульчинелла.

Флорентийский кукольник

Около 1650

Италия. XVIII в.

с Пульчинеллой. Акварель

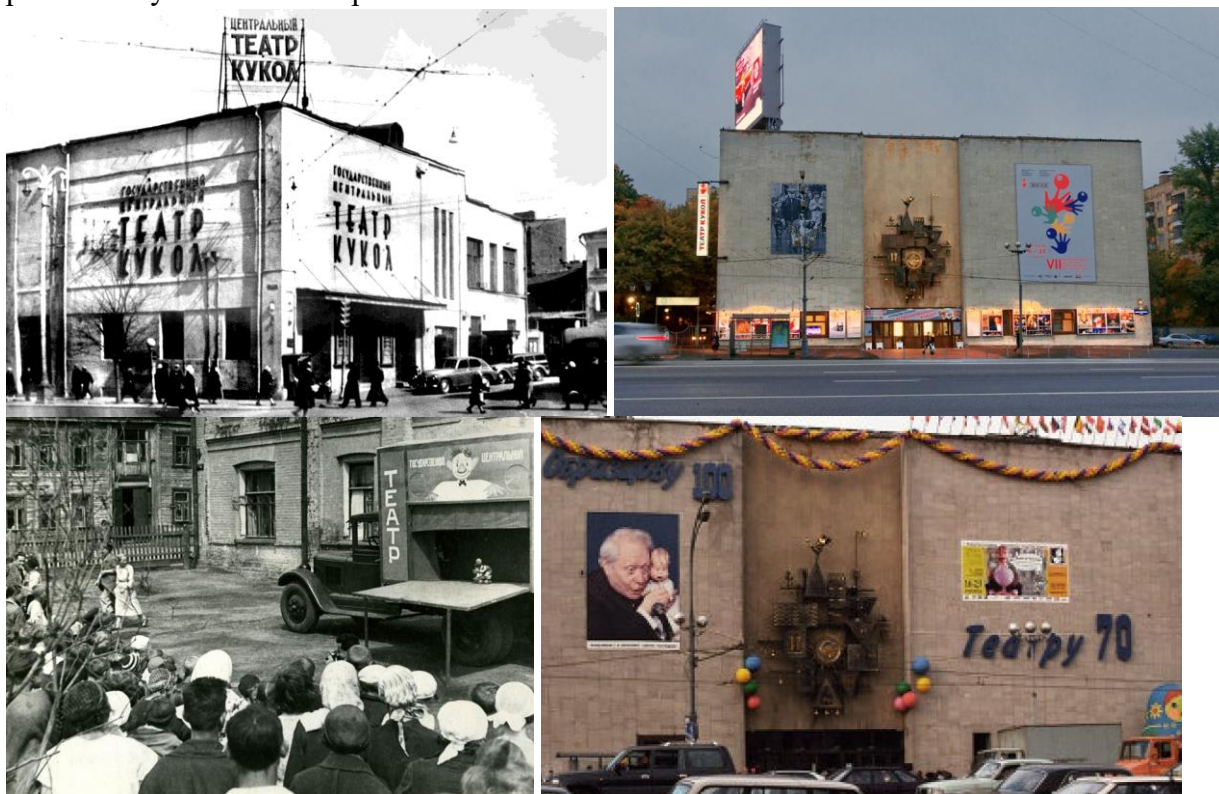
Владислав Старевич – автор первого в мире кукольного мультипликационного фильма. Созданный им 8-минутный фильм «Прекрасная Люканида, или Война усачей с рогаками» из засушенных жуков, вышел в 1912 году. Жуки так правдоподобно двигались в кадре и дрались на мечах, что зрители приняли их за дрессированных и стали подозревать автора в мистике.

Академический Центральный Театр кукол был создан по инициативе Дома Художественного Воспитания Детей 16 сентября 1931 года. Первоначально в нем работало 13 человек, и с первого дня создания его возглавлял выдающийся деятель русского искусства – Сергей Владимирович Образцов.

Творческое "кredo" театра, помимо воспитательно-педагогических задач, включало следующий пункт: "ГЦТК должен стать театром-лабораторией, движущим вперед развитие кукольного жанра".

В 1970 году театр переезжает в новое здание на Садовом кольце – архитектурный комплекс, являющийся эталоном для всех стационарных театров кукол мира (сложный раздвижной занавес, трансформирующиеся стены зала, позволяющие "окружить" зрителя куклами, "бегающий" звук).

Великолепные металлические часы, украшающие фасад, стали "визитной карточкой" театра. Каждый час открываются поочередно дверцы в домиках-ящичках вокруг циферблата часов и двенадцать животных – сказочных персонажей – приветствуют под музыку "Во саду ли, в огороде" в аранжировке Н.Богословского собравшихся перед театром. Все вместе животные появляются лишь дважды - в полдень и в полночь. Авторы часов – скульпторы Дмитрий Шаховской и Павел Шимес, механизм придумал Вениамин Кальмансон.

Визитной карточкой театра стал сатирический спектакль "Необыкновенного концерта", высмеивающий несуразность и пошлость на эстраде. Фамилия его ведущего Эдуарда Апломбова раскрывает суть многих незадачливых *конферансье*. Его высказывания вызывают бурный хохот в зале: "Конферансье. Слово это, к сожалению, до сих пор не русское, слово это зарубежное", "Хореография – искусство шевелить ногами", "Танго – это поэма большой любви с загробным оттенком", "Моя задача поднять ваш культурный уровень так, чтобы не вы, не ваши близкие этого не заметили", "Меня все время волнует вопрос, не слишком ли я культурен для вас".

Кукольный театр Казани

