

ТЕАТР ТЕНЕЙ

Сорокин Р.Р.

*МБОУ Одинцовской средней общеобразовательной школы №16, м5 «Б» класс**Научный руководитель: Зудина А.Л., учитель информатики и ИКТ,
МБОУ Одинцовской средней общеобразовательной школы №16**Театр – это такое место, где
люди видят сами себя и что-то
про себя понимают.*

Г. Ревзин [7]

В прошлом году я работал над исследовательской работой «Тень». Еще тогда я по-настоящему загорелся идеей воплотить в жизнь и поставить спектакль в таинственном жанре театр теней. Это очень интересная и увлекательная работа.

Все мои прошлогодние исследования не только не развеяли волшебство, а только усилили стремление и желание с обретенными знаниями окунуться или хотя бы прикоснуться к искусству этого жанра.

Актуальность темы

«Психологический театр теней» — новое направление данного искусства [4]. Дети со своими педагогами ставят спектакли, участвуют в роли актеров. Это помогает им преодолеть сложности в общении с людьми, развивать творческие способности и учиться помогать друг другу. Такие психологические театры сейчас очень актуальны, особенно при работе с детьми, попавшими в сложную ситуацию.

Я считаю, что результат моего проекта может быть использован не только как жанр искусства, но и в новом направлении «Психологический театр теней».

Цель: создание настольного театра теней.

Задачи:

- Поиск информации о происхождении искусства театра теней.
- Изучение возможности создания изображения на экране. Выбор типа кукол и способа освещения для спектакля.
- Создание сцены-экрана и кукол-актеров для настольного спектакля.

Предполагаемый продукт проекта: настольный театр теней с куклами-актерами для спектакля «Колобок».

Моя работа будет построена на теоретических и прикладных исследованиях. Большую часть информации я планирую получить из статей с интернет-сайтов научно-популярных журналов: «Вокруг света», «Наука и жизнь» и другой литературы. Но частью информации я уже владею, возьму полученные результаты исследования из своей предыдущей научной работы «Тень».

Поиск той едва заметной границы, когда чёрное становится белым, а белое — чёрным привело меня к пониманию свойств и возможному использованию теней. На это я и решил опереться, взявшись за свой нынешний проект «Театр Теней».

Теоретический раздел**Из истории театра теней**

Тень – романтично-таинственный образ. В некоторых языках, слова «тень» и «душа» идентичны, потому что во многих мифах, образ тени, - это второе «я», как египетский дух-двойник «ка» [3].

Искусству теневого театра более двух тысяч лет [1]. Возникнув в странах Восточной и Юго-Восточной Азии как религиозно-ритуальное действо, оно и сегодня всей своей философией и эстетикой тесно связано с мифами создавших их народов.

Легенда относительно происхождения театра теней романтичная: «Умерла жена китайского императора, он сильно по ней тосковал, и подданные придумали показать тень жены за ширмой». Так и появилась форма визуального искусства, датируемая примерно двухсотым годом до нашей эры в эпоху императора Хань-Ву-ци. Но получил большое распространение при династии Сунь.

Театр теней соединяет в себе три вида искусства — музыку (инструментальное или голосовое сопровождение), литературу (рассказы и сценарии), ремесло (изготовление кукол) или живопись (декорации и сами куклы) в одном.

В самой древней форме теневого театра тени на экране создавали жестами рук (Приложение 1).

Потом тонкие полупрозрачные силуэты стали вырезать из кожи, чаще всего – ослиной. И первоначально, этот театр так и называли - «театр кукол из ослиной кожи».

Позже фигурки стали изготавливаться из всевозможных материалов - тонкой прозрачной кожи (козлиной, верблюжьей), бумаги или картона, могли быть как твердыми и целостными, так и гнущимися, состоящими из отдельных частей, прикрепленных друг к другу. Эти фигурки прозвали марионетками.

Платон, беседуя с учениками, брал в руки марионетку и объяснял своим ученикам, что людьми, подобно марионеткам, правят нити Добра и Зла, Добродетели и Пороки. Но слушаться нужно только одной нити - золотой нити разума. («Золотой» называется нить, управляющая головой куклы) [1].

В средние века в Испании выделилась 3-я форма тетра теней, когда некоторое время артистам было запрещено выходить на сцену, а выйти хотелось, они придумали выступать за ширмой. С тех пор, использование теней живых людей для показа спектакля стало называться испанскими тенями.

«Китайские тени» были распространены в Европе в XVIII и XIX веках. В 1767 году, перед Великой Французской революцией, из самого Китая техника театра теней была привезена на родину французским миссионером Жюлем Алодом. И здесь теневой театр так полюбили и много показывали, что он стал называться «французскими тенями». А самой большей славой пользовался театр теней Доминика Серафена в Версале.

Самым известным театром теней сейчас являются Яванские Вайанг-Кули (Приложение 3): куклы из воценой прозрачной бумаги на шарнирах, раскрашенные в различные цвета. Яванские теневые фигуры управляются артистами-кукольниками с помощью тростей и изготавливаются из шкуры буйвола[8].

Как жанр искусства с недавнего времени театр теней стал возрождаться и в России. В ныне действующем Московском детском театре теней[2], основанном еще в 1944 году, существует богатейший репертуар спектаклей, как для детей, так и для взрослых (Приложение 3).

Особенности теневого театра

Основной принцип теневого театра очень прост – использование тени от фигуры или предмета, падающий на экран при освещении их каким-либо источником света.

Для классического теневого театра характерны относительно маленький экран, применение в основном плоских или полуволновых кукол-фигур, использование простого белого цвета.

Из научных статей и мастер-классов я нашел различные возможности создания тени для полноценного спектакля. Исследуя и анализируя возможные формы теневых театров из истории, я остановился на форме «китайской тени»: куклы-марионетки. Мне показалось, что для настольного театра теней, для первоначального опыта эта форма более подходит, но она не менее интересна и загадочна.

При выборе освещения воспользовался информацией о возможностях создания тени на экране [9]. Оказалось, изобразительные приемы теневого театра безграничны.

Если нужна просто черная тень на белом фоне – достаточно включить один из источников света.

Двойная тень хорошо подходит для сказочного сюжета, используются два источника света, как с одинаковым, так и с разным светофильтром. Если предмет или актер находится близко к прожекторам, то тени расходятся в стороны и при пересечении получают причудливые конфигурации.

В прошлом своем проекте [10] я изучал зависимость размера расположения тени от ее нахождения относительно источника света. Одно свойство тени обязательно будет мною применено при постановке спектакля для установки декораций, а именно: чем дальше мы подносим куклу к источнику света, тем тень от нее становится больше и наоборот.

Исследовательский этап проекта считаю завершенным. Собран и проанализирован основной теоретический материал, отобраны необходимые к описанию моего проекта изображения.

Исследовательский этап проекта считаю завершенным. Собран и проанализирован основной теоретический материал, отобраны необходимые к описанию моего проекта изображения.

Практический раздел Создание кукол-марионеток и декораций

«Волшебный край» так когда-то назвал театр великий русский поэт А.С.Пушкин. Чувства великого поэта разделяют и взрослые, и дети, соприкоснувшиеся с этим удивительным видом искусства.

Я же хочу рассказать и показать, как сделал сложный и в то же время очень интересный настольный теневой театр^[6].

Реквизит, который потребовался для этого театра:

- источник света (настольная лампа),
- ширма с белым экраном,
- куклы-силуэты на палочках,
- декорации.

На первом этапе работы для изготовления силуэтов мне понадобилось:

- Ножницы
- Силуэты кукол
- Картон
- Клей
- Деревянные палочки
- Веревочки для скрепления подвижных частей кукол
- Степлер
- Коктейльные трубочки.

Для начала распечатал нужные мне уже черные силуэты кукол из интернета. Вырезал их детали ножницами и наклеил на картон для большей твердости. Тоже сделал и с декорациями (Приложение 2).

Теперь нужно закрепить на фигурках палочки, за которые их будут держать кукловоды. Палочки, за которые будут водить силуэты – это палочки для барбекю. Деревянные, округлой формы. Степлером прибавляю часть коктейльных трубочек к кукле. В эту трубочку и будет потом вставляться палочка.

Фигуры-силуэты готовы. Теперь займемся декорациями. Основу уже подготовил, когда наклеивал силуэты декораций на картон, вырезал. Теперь необходимо укрепить силуэты к экрану. Буду их крепить с помощью тех же деревянных палочек.

Создание изображения на экране

Основой театра теней является экран. Это второй этап.

На этом этапе работы мне понадобилось:

- Четыре ровные палки (клюшки от детского хоккея), длиной 90 см
 - Белая ткань (бязь), размером 100×100 см,
 - Мебельный степлер, скобы,
 - Гвозди и молоток.
- Экран, с помощью родителей, сделал так:
- Сбили 4 палки и получили каркас экрана.
 - Обтянули каркас белой тканью.
 - Зафиксировали скобами с помощью мебельного степлера.

Для моего настольного театра я решил использовать один источник света. В качестве источника света хорошо подошла настольная лампа.

И вот, следующий этап – организационно-творческий, считаю завершен. Куклы-актеры и декорации готовы, экран и свет установлены, можно приступать к творчеству.

Постановка и съемка анонса для спектакля «Колобок»

За сценарий взяли русскую народную сказку «Колобок».

У меня получилось семь кукол-марионеток: бабка, дедка, колобок, заяц, волк, медведь, лиса. Из декораций: лес и изба.

Теперь, когда все составляющие настольного театра теней готовы осталось распределить куклы-марионетки между кукловодами: мной и младшим братом Артёмом. Брату – главную роль Колобка, остальные мне.

Управлять марионетками оказалось не совсем просто, но интерес к результату не пропал.

Несколько репетиций и мы готовы к съемке.

За съемку отвечал папа, видео снимали на видеокамеру.

Сделав несколько дублей и выбрав наиболее удачный, выложили видео на youtube.ru. А ссылку к анонсу разместили на сайте школы в разделе «Иду на урок».

И вот творческий этап проекта завершен. Спектакль поставлен, съемка анонса произведена, видеоролик с анонсом выложен на сайт школы.

Материально-техническое обеспечение

Видеокамера, компьютер и доступ к Интернету - все это уже имелось. В своей работе я использовал программу Microsoft Word, для редактирования фотографий - Microsoft Office Picture Manager. Для создания презентаций - Microsoft Office PowerPoint. Для просмотра видео Проигрыватель Windows Media.

В качестве палок для экрана пригодились 4 клюшки от детского хоккея, гвозди, молоток и мебельный степлер подарок папы. Настольная лампа была в наличии.

Финансовые составляющие проекта	Примерные цены за единицу материала/услуги (руб)	Затрачиваемые единицы материала/услуг (шт)	Сумма расходов (руб)
Бумага А4 (40л.)	80	1	80
Ножницы	50	1	50
Картон	40	1	40
Клей	30	2	60
Деревянные палочки (упаковка из 100 шт)	68	1	68
Степлер (и. скобы)	70	1	70
Коктейльные трубочки (упаковка из 100 шт)	50	1	50
Ткань (бязь 1х1м)	400	0,5	200
ИТОГО:			618

Приложение 1

Формы теневого театра

1. Самая древняя форма жанра искусства теней. При создании изображения-тени на экране используются руки.

2. Второй формой искусства теневого жанра принято считать создание кукол-марионеток, управляемых актерами за палочки и нити.

3. «Испанские тени» - последняя форма в истории развития театра теней.

Приложение 2

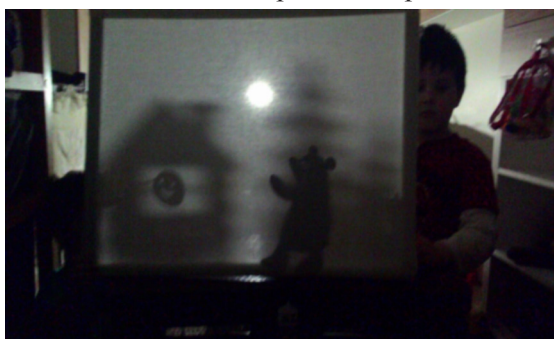
Этапы создания настольного театра теней

1 этап: изготовление силуэтов кукол и декораций

2 этап: создание экрана, выбор освещения

Приложение 3

Театр теней сегодня

1. Индонезия. Яванские Вайанг-Кули

2. Московский детский театр теней

3. «Психологический театр теней».

На примере клуба «Радуга». Астраханская область [5]

Заключение

«Если б смысл театра был только в развлекательном зрелище, быть может, и не стоило бы класть в него столько труда. Но театр есть искусство отражать жизнь»

Константин Сергеевич Станиславский

В этой работе мною был создан настольный театр теней. В качестве дополнения я подготовил видеоанонс к спектаклю «Колобок»[11].

Своим спектаклем «Колобок» я старался удивить зрителей зрелищным, завораживающим видом искусства не только на время действия, но и попытаться доказать, что подобное волшебство доступно каждому увлеченному человеку. Он погружает в атмосферу сказки, динамики, действия и волшебства. Истории, рассказанные актерами – это мир, окунувшись в который, больше никогда его не забудешь.

Я увлекся, буду продолжать и расширять репертуар. Уже сейчас в постановке анонса к спектаклю мне помогал мой младший брат (управлял куклой-Колобок) и нам совместная работа очень понравилась.

Довольно часто теперь я со своей семьей устраиваем семейные спектакли. Результат моего проекта работает пока только для моих близких исключительно из-за того, что выступление перед публикой большая ответственность и мы, репетируя маленькие спектакли, на самом деле ведем подготовку для показа широкой публике.

«Психологические театры» очень востребованы в детских садах. Дети всегда с восторгом встречают все волшебное и удивительное. А если, актерами будут выступать сами маленькие воспитанники, восторгу не будет предела. В одном из таких детских садов, куда ходит мой брат, я и планирую применить мой настольный театр и показать детишкам сначала свой спектакль, а затем дать возможность с моими куклами-актерами придумать новый уже с участием ребяташек.

И кто знает, может быть через несколько лет, я вручу вам пригласительный билет на новый спектакль в моем Одинцовском театре теней. Анонс домашнего спектакля я представил своей семье, моему клас-

су, а ссылку на видеозапись, с домашнего представления, поместил на сайт школы и youtube.ru для общедоступного просмотра.

Список литературы

1. <http://www.liveinternet.ru/users/karinalin/post126014423/>– театр теней, история.
2. www.teniteatr.ru – история Московского детского театра теней
3. Википедия – определение, картинки.
4. www.minsoctrud.astrobl.ru – Психологический театр теней
5. www.mintrudsk.ru – опыт создания психологического театра теней
6. <http://ped-kopilka.ru/blogs/oksana-suhoveckaja/master-klas-tenevoi-teatr.html> - Мастер-класс. Блог Оксаны Суховецкой.
7. <http://voxfree.narod.ru/aphorism/theatre.html> - афоризмы, цитаты про театр
8. www.vokrugsveta.ru/vs/article/4001/ - журнал «Вокруг света». Статья о теневом театре Индонезии.
9. <http://zreni.ru/1806-illyuzii-iskusstva-teney.html> - Иллюзии «искусства теней»
10. Исследовательская работа «Тень». Сорокин Роман. Одинцово, 2015г.
11. <https://www.youtube.com/watch?v=ORSkXXLEOhw&feature=youtu.be> - анонс к моему домашнему спектаклю «Колобок».