Приложение № 4

Историческая справка

ТЕНЕВАЯ КУКЛА – плоскостное изображение человека или животного, отбрасывающего тень на экран, который является сценой теневого театра. Теневые куклы изготовляются из кожи, бумаги, пластмассы и др. Теневой театр бывает как черно-белым, так и цветным: ярко окрашенные фигурки отбрасывают на экран цветные тени. Известен и теневой театр объемных кукол (например, традиционный индонезийский театр «ваянг-голек»).

Театр теней: история и современность

Она есть у каждого из нас, но мы часто её не замечаем. Всё куда-то спешим и торопимся, а она, как преданная подруга, неотрывно следует за нами. Наверное, вы уже догадались о чём это я, о тени. Люди давным-давно старались её «приручить» и театры теней в этом достигли успеха, им удалось создать атмосферу, в которой «молчаливые создания» правят балом!

Самые первые театры теней предстали перед взором еще во II тысячелетии до н. э. И только спустя тысячелетия импровизированные спектакли стали показывать по всему миру. В Европе они стали популярными лишь к XVIII веку, тогда даже Гёте, на своём дне рождении устраивал представления с "теневыми показами".

Тени, поистине волшебные создания, и ими можно научиться управлять. Они способны оживать в умелых руках артистов — кукольников. В каждой стране театры теней чем-то отличаются друг от друга. Где-то воспроизводят мифологические сюжеты, где-то фольклорные или эпические. В Китае, например, предпочитают исторические сцены, в Индии – религиозные, тогда как в Турции обращают внимание на сатиру и комедийные жанры.

В Поднебесной всё началось благодаря усердию и фантазиям одного придворного художника, который пытался как-то развеселить своего императора после внезапной кончины его супруги. Он решил нарисовать силуэт его умершей жены на бумаге, вырезал его и поместил ту фигуру за полупрозрачной тканью. После чего пригласил императора и стал показывать мини-представление, перемещая куклу за ширмой и создавая иллюзию живого человека.

Подобные представления многим пришлись по вкусу и театр теней очень быстро стал распространяться по всем провинциям Китая. Правда, первые упоминания о них возникли лишь во время правления **династии Сун**. В те годы теневые кукловоды уже начали образовывать собственные гильдии и путешествовать со своими мини-спектаклями по стране.

Такие представления получили название **«Люй Пи-ин»** (фигурки из ослиной кожи), потому что кукол-марионеток изображали на рисовой бумаге и предохраняли от повреждений с помощью плотной кожи. А для управления этими самодельными куклами использовали бамбуковые палочки. Силуэт в театре теней показывал весь характер марионетки, а форма глаз и головы устанавливалась традицией страны и отвечала определённому амплуа.

Многие искусствоведы полагают, что первоначальный театр теней возник ещё в Индонезии. Тот древнейший яванский театр — **ваянг пурво**, явился предтечей китайского театра. Он представлял собой обрядовый ритуал вызывания предков. А само слово «тени» в его названии означало «тени умерших людей», которые будто бы пробуждались для общения с потомками.

Именно на Яве театр теней и сегодня сохраняет все присущие ему ритуальные черты. Обрядовая природа таких представлений выявляется и в литературной основе пьес, и в обычаях изготовления фигур, и в роли самого исполнителя.

Кукловода здесь величали — **далангом** и он приравнивался к званию священника. Эти люди «оживляли» марионеток, сами читали текст и выполняли всё это с огромным достоинством и профессионализмом.

В Индонезии кукол изготавливали из вощёной тонкой бумаги, потом их крепили на шарниры и раскрашивали во всевозможные цвета. Яванские теневые силуэты управлялись с помощью длинных палочек, а самих кукол мастерили из шкуры буйволов.

Безусловно, со временем развивались и другие версии теневого театра. Например, Пекинский театр теней использовал 2 вариации стиля: *западную и восточную*. Западная школа применяла в постановках большие архаичные куклы типа этих.

Восточная предпочитала элементы традиционной оперы кун. Да, и наряды, и жесты кукол очень напоминали настоящих оперных мастеров сцены. Части фигур марионеток (руки, ноги) были довольно гибкими. Их собирали из нескольких частей, чтобы более достоверно скопировать и передать различные человеческие движения. А съёмные головы марионеток позволяли легко заменять их костюмы и подготавливать кукол к различным спектаклям.

Часто артисты прибегали и к спецэффектам, создавая при помощи небольших кусочков разноцветного стекла и зеркал всевозможные зрелищные номера. Изображали и хлещущую кровь воителей, и лунное свечение, проецируя на экран или ширму зеркала. Зрители были в восторге, посмотрите сами как всё происходило на таких постановках.

Наивысшей формы театр теней достиг во времена Османской империи, когда по Великому Шёлковому пути театр добрался и до Турции. Здесь искусство было основано на приключениях персонажа, которого звали **Карагёз** («чёрный глаз»). Он изображался в виде неказистого человечка с огромным носом и крупными чёрными глазами.

Его прообразом, оказывается, был реальный человек — турецкий кузнец, драчун и задира, который жил в XIV веке при дворе султана Орхана и трудился на возведении мечети.

Они с другом любили поговорить, а трудились мало, только травили анекдоты и обсуждали своих соседей. Когда же султан **Селим Явуза** узнал об этом, то принял решение обоих казнить. И свои угрозы осуществил, правда, позже сильно раскаялся. Тогда один из его приближенных решился исправить положение, изготовив фигурки друзей и показав мини-представление, которое всем пришлось по душе. С того времени такие пьесы всегда исполнял один человек, которого в Турции величали **карагёзджи**, он управлял силуэтами и озвучивал всех персонажей, изменяя голос.

Постановки театра теней в Турции были всегда чистой импровизацией! Артисты не придумывали заранее сюжеты, не репетировали, а выступали по ситуации, учитывая меняющиеся настроения зрителей.

Чуть позже один из видов театра так стали и называть – «карагёз». Те представления проходили практически везде, даже при дворе султана. А со временем, милость правителя и популярность в народе позволили турецким кукольникам основать свою театральную гильдию.

Позднее театр теней получает развитие и в Европе, причём помимо вырезанных из бумаги кукол здесь появляются и первые живые актёры. В Нидерландах театр теней и вовсе именовали *«игрой испанской тени»*, а в Париже такие представления называли по-разному: сначала *«оптическими спектаклями»*, потом причудливыми «фантасмагориями» и, наконец, *«китайскими тенями»*. Это название утвердилось с 1767 года, когда некий миссионер **Жюль Аллод** по возвращении во Францию представил публике новый вид искусства.

Позднее, свой театр теней в Версале открывает и **Доменико Серафини**. Слава о тех представлениях быстро разлетелась по территории всей центральной Европы. Спектакли Серафини напоминали не обычные традиционные классические постановки, а скорее какие-то анекдотичные ситуации, он старался просто рассмешить публику и создать у зрителей весёлое настроение. Представления высмеивали злободневные проблемы и поднимали политические темы.

Широкую известность во Франции получили и выступления бельгийца **Этьена Робера**. Его театр теней находился в развалинах монастыря капуцинок, который размещался неподалёку от Вандомской площади Парижа. В ходе тех постановок публика могла лицезреть и «тени исторических деятелей»: *Марата и Робеспьера, Дантона и Лавуазье*, много было на представлениях и мифологических персонажей: таких как Минерва или Медуза горгона.

Фигуры «фантасмагории» созданные неутомимым бельгийцем, явились по мнению многих предпосылкой для появления фильмов ужасов. Через какое-то время театр теней находит признание и в Германии, где его загадочно именуют «Шаттеншпиль».

Бесспорно, театр теней приобрёл известность и в России. Ещё в 1917 году советские мастера **Иван и Нина Ефимовы** создавали интересных и забавных персонажей для своего силуэтно-теневого театра.

Художники вырезали забавные силуэты из плотной бумаги, выпиливали из фанеры и закрашивали в чёрный цвет. Чуть позже они изобрели особый станок для показа своих силуэтов. И несмотря на то что их куклы не имели мелких ярких деталей, все действия, позы и жесты они выполняли довольно чётко.

А в 1934 году был основан «Московский театр теней» (МТТ), в котором многие приёмы заимствовали у китайского театра, да и на такие постановки в основном ходили дети. Спектакли были основаны на сказках: «Конёк-горбунок», «Золушка», «Красная шапочка», и в теневом исполнении они казались ещё волшебнее.

В XXI веке театр теней уже не тот, и представления выглядят совсем по-другому. Здесь вы не увидите кукол, так как на сцене выступают настоящие артисты. Зрелище стало ещё более впечатляющим и увлекательным. Всего 5–6 человек, но вытворяют просто чудеса. Актёры пластичны, артистичны, стремительны, впрочем, посмотрите сами.

К тому же теневая фигура, всегда может преображаться, меняться, оборачиваться прямо на глазах у зрителей в нечто фантастическое. Благодаря чему у публики всегда есть возможность домыслить что-то по своему усмотрению.

Сегодня в таких синтетических постановках театра сочетаются и танец, и пантомима, и видео проекции, вы слушаете чудесные мелодии и смотрите на игру света и теней. Образы театра теней выполнены в традициях современного изобразительного искусства, в котором есть место натуралистичности, стилизации и абстракции.