

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 44»
Центр дополнительного образования

Согласовано:
школьное методическое объединение
от «29» Июль 2022г.
Протокол № 3

Утверждаю:
директор средней школы № 44
(Бабунина С.Ю.)
«29» Июль 2022г.

Принята на заседании Педагогического
совета
Протокол № 8
«29» Июль 2022г.

художественная направленность

**Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа
объединения**

«Театральная студия «Играем в театр»

Возраст обучающихся: 6-18 лет

Срок реализации: 3 года

Автор-составитель:
Ошарина Светлана Викторовна,
педагог дополнительного образования

Ярославль, 2022

Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Играем в театр» предназначена познакомить и включить обучающихся в театрализованную деятельность, которая включает в себя основные дисциплины такие как: «Актерское мастерство», «Сценическая пластика», «Словесное действие». Вариант – это сокращенный курс, реализуемый на базе школы, разработанный для ознакомления детей с театрализованной деятельностью (два года). Данная образовательная программа, относится к *художественной направленности*.

Театр — один из самых демократичных и доступных видов искусства, который позволяет решать многие актуальные проблемы педагогики и психологии, связанные с художественным и нравственным воспитанием, развитием коммуникативных качеств личности, развитием воображения, фантазии, инициативности.

Театрализованная деятельность является источником развития чувств, глубоких переживаний ребенка, приобщает его к духовным ценностям. Она позволяет ребенку решать многие проблемные ситуации опосредованно от лица какого-либо персонажа. Это помогает преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость.

Для эстетического развития личности ребенка огромное значение имеет разнообразная художественная деятельность — изобразительная, музыкальная, художественно-речевая и др.. Важной задачей воспитания является формирование у детей эстетических интересов, потребностей, эстетического вкуса, а также творческих способностей. Богатейшее поле для этого предоставляет театрализованная деятельность. В связи с этим, на базе школы введены дополнительные занятия по театрализованной деятельности, которые проводит педагог дополнительного образования.

Коллектив, занимающийся по программе называется «Пульчинелла».

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, они требуют от ребенка решительности, систематичности в работе, трудолюбия, что способствует формированию волевых черт характера. У ребенка развивается умение комбинировать образы, интуиция, смекалка и изобретательность, способность к импровизации. Занятия театральной деятельностью и частые выступления на сцене 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 товарищам свою позицию, умения, знания, фантазию.

Использование программы позволяет стимулировать способность детей к образному и свободному восприятию окружающего мира (людей, культурных ценностей, природы), которое, развиваясь параллельно с традиционным рациональным восприятием, расширяет и обогащает его. Ребенок начинает чувствовать, что логика — это не единственный способ познания мира, что прекрасным может быть и то, что не всегда понятно и обычно. Осознав, что не существует истины одной для всех, ребенок учится уважать чужое мнение, быть терпимым к различным точкам зрения, учится преобразовывать мир, задействуя фантазию, воображение, общение с окружающими людьми.

Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы определяется следующими нормативными документами:

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012 года;
- Концепция развития дополнительного образования детей, утв. распоряжением Правительства РФ от 4.09.2014 года № 1726-р;
- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. N 28);
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р).

Цель:

Развить творческие способности посредством театрального искусства.

Задачи:

- Сформировать грамотную, культурную речь.
- Научить основам актерского мастерства.
- Формирование навыков коллективной работы.
- Научить основам актерской пластики.

Адресность:

Программа адресована детям 6-18 лет.

Форма занятий: групповая.

Режим занятий: занятия проводятся – 1 раз в неделю по 2 часа

Первый год обучения – 72 часа в год;

Второй год обучения – 72 часа в год;

Творческая группа - 72 часа в год.

Объем программы – 216 часов.

Ожидаемые результаты

1 год обучения

Дети должны знать:

- основы сценической речи,
- основы актерского мастерства.
- Должны владеть навыками:
- грамотно выполнять дыхательные упражнения
- грамотно читать литературные тексты.

2 год обучения

Дети должны знать:

- история театра,
- театральную терминологию
- Должны владеть навыками:
- грамотного прочтения текста,
- грамотного поведения на сцене.

Творческая группа

Дети должны знать:

- правила грамотной сценической речи,
- основы постановочного плана и работы над спектаклем,
- Должны владеть навыками:
- Уметь правильно анализировать пьесы.
- Самостоятельно построить сценическое действие всех персонажей, в этюде или отрывке.
- Уметь работать коллективно в заданном темпо-ритме и импровизировать.

Содержание программы

Учебно-тематический план

Первый год обучения

№	Тема	Количество часов			Формы аттестации/контроля
		Теория	Практика	Всего	
1	Вводное занятие	1	-	1	Контрольные задания
2	Актерское мастерство	2	23	25	Контрольные задания, просмотр с обсуждением
3	Сценическая речь	1	24	25	Контрольные задания, просмотр с обсуждением
4	Пластика актера	1	18	19	Контрольные задания, просмотр с обсуждением
5	Заключительное занятие. Итоговая диагностика.	-	2	2	Просмотр
Итого:		5	67	72	

Второй год обучения

№	Тема	Количество часов			Формы аттестации/контроля
		Теория	Практика	Всего	
1	Вводное занятие	1	-	1	Контрольные задания
2	История театра	5	-	5	Контрольные задания, просмотр с обсуждением

3	Актерское мастерство	-	25	25	Контрольные задания, просмотр с обсуждением
4	Сценическая речь	-	20	20	Контрольные задания, просмотр с обсуждением
5	Пластика актера	-	18	18	Контрольные задания, просмотр с обсуждением
6	Заключительное занятие. Итоговая диагностика.	-	2	2	Просмотр
Итого:		6	56	72	

Творческая группа

№	Тема	Количество часов			Формы аттестации / контроля
		Теория	Практика	Всего	
1	Вводное занятие	1	-	1	опрос
2	Актерское мастерство	-	17	17	Ролевая игра
3	Сценическая речь	-	12	12	Зачет
4	Пластика актера	-	18	18	Творческое задание
5	Работа со сценарием	2	20	22	Творческое задание
6	Творческие отчеты	-	2	2	Спектакль
Итого:		3	69	72	

**Содержание учебно-тематического плана
Первый год обучения**

1. Вводное занятие.

Цель: Познакомить с тематикой деятельности нового учебного года обучения. Провести мониторинг актерских способностей детей.

2. Актерское мастерство.

Цель: дать знания об основах актерского мастерства.

Практические задания.

- Упражнения на коллективную согласованность действий.
- Исполнение этюдов (одиночные, парные, групповые).
- Участие в актерских тренингах.
- Упражнения на развития внимания, фантазии, воображения, чувства партнера.

3. Сценическая речь.

Цель: дать основы владения сценической речью.

Беседа о дыхании. Правильное дыхание должно быть беззвучным, внешне незаметным, длинным и «опертым».

Практические задания.

- Обучение разогревающему массажу.
- Упражнения на дыхание, силу, тембр и высоту голоса.
- Скороговорки.
- Чтение прозы, басни, стихов.

4. Пластика актера.

Цель: ознакомить с основными приёмами управления своим телом.

Практические задания.

- Характерная пластика персонажа.
- Ритмический рисунок.
- Смена ритмов.
- Ловкости и быстроты выполнения движения.
- Равновесие.

- Рече-двигательные упражнения.

5. *Заключительное занятие. Итоговая диагностика.*

Цель: Подвести итоги учебного года. Провести итоговую диагностику актерских способностей детей.

Практика: показать любимый этюд.

Второй год обучения

1. *Вводное занятие.*

Цель: Познакомить с тематикой деятельности нового учебного года обучения. Мотивировать обучающихся к творческой деятельности.

Теория.

Беседа с детьми о задачах коллектива. Техника безопасности. Устав коллектива.

Практические задания.

Тренинг на тему «Игра – дело серьезное».

2. *История театра.*

Цель: Познакомить с историей театра. Привить любовь к театральному искусству.

Этикет (нормы поведения в обществе):

а) этикет в общественном месте (в доме, в школе);

б) этикет в театре, в музее, в кино;

в) этикет на улице.

Театральные термины:

ансамбль, ампула, аншлаг, балет, бенефис, водевиль, дирижер, драма, драматургия, зритель, инсценировка, комедия, маска, музы драматического театра, мюзикл, опера, оперетта, оркестр, пантомима, рампа, ремарка, трагедия, репертуар, чтец, эстрада, пьеса, спектакль, кулисы, одежда сцены, падуга, арлекин, задник, занавес.

3. *Актерское мастерство.*

Цель: дать знания об основах актерского мастерства.

Практические задания.

- Просмотр видеоматериалов.
- Упражнения на коллективную согласованность действий.
- Исполнение этюдов (одиночные, парные, групповые).
- Участие в актерских тренингах.
- Упражнения на развития внимания, фантазии, воображения, чувства партнера.

4. *Сценическая речь.*

Цель: дать основы владения сценической речью.

Беседа о дыхании. Правильное дыхание должно быть беззвучным, внешне незаметным, длинным и «опертым».

Практические задания.

- Обучение разогревающему массажу.
- Упражнения на дыхание, силу, тембр и высоту голоса.
- Скороговорки.
- Чтение прозы, басни, стихов.

5. *Пластика актёра.*

Цель: ознакомить с основными приёмами управления своим телом.

Теория.

- Основы сценической пластики.

Практические задания.

- Характерная пластика персонажа.
- Ритмический рисунок.

Примеры упражнений основанных на обретение мускульной свободы тела.

Упражнение 1. Преподаватель предлагает всем учащимся напрягать и освобождать попеременно различные мышцы: шеи, плеч, живота, рук и т. д. При этом он следит, чтобы и напряжение, так и освобождение, каждый раз у всех было максимальным.

В результате этого упражнения учащиеся привыкают фиксировать внимание на определённой группе мышц и распознавать напряжённое и свободное состояние каждого органа.

Упражнение 2. Преподаватель предлагает воспитанникам сесть как можно удобнее и в определённой последовательности (снизу вверх или сверху вниз, т. е. начиная с пальцев ног и кончая мускулатурой лица или наоборот), освобождают всё тело от напряжения почти до нуля (состояние тела во время сна). Сохранить необходимое напряжение следует лишь в тех мышцах, которые удерживают тело в сидячем положении. Иначе говоря, тело должно быть освобождено до того предела, за которым следует падение со стула. Особое внимание следует обратить на мускулатуру лица. При правильном выполнении этого упражнения голова должна упасть на грудь, рот открыться, нижняя челюсть отвиснуть; лоб при этом совершенно свободен, брови не сдвинуты и не приподняты.

6. *Заключительное занятие. Итоговая диагностика.*

Цель: Подвести итоги учебного года. Провести итоговую диагностику актерских способностей детей.

Практика: показать любимый этюд.

Творческая группа

1. *Вводное занятие.*

Цель: Познакомить с тематикой деятельности нового учебного года обучения. Мотивировать обучающихся к творческой деятельности.

Теория.

- Беседа с детьми о задачах коллектива. Техника безопасности. Устав коллектива.
- Практические задания.
- Тематические этюды («Как я провел лето», «На природе» и др.).

2. *Актерское мастерство.*

Цель: дать знания об основах актерского мастерства.

Практические задания.

- Просмотр видеоматериалов.
- Упражнения на коллективную согласованность действий.
- Исполнение этюдов (одиночные, парные, групповые).
- Участие в актерских тренингах.
- Повторяются и прорабатываются упражнения, пройденные ранее, а также осваиваются новые.
- Тренинги на развитие креативности, актерского взаимодействия, внимания, логики, фантазии, воображения, чувства партнера.

3. *Сценическая речь.*

Цель: дать основы владения сценической речью.

Беседа о дыхании. Правильное дыхание должно быть беззвучным, внешне незаметным, длинным и «опертым».

Практические задания.

- Обучение разогревающему массажу.
- Упражнения на дыхание, силу, тембр и высоту голоса.
- Скороговорки.
- Чтение прозы, басни, стихов.
- Предлагается выбрать из прослушанных записей отрывки сказки, стихотворения, рассказа, учитывая все особенности речи актера, воспроизвести самому.
- Разбор драматических отрывков (монолог, диалог).

4. *Пластика актера.*

Цель: ознакомить с основными приёмами управления своим телом.

Практические задания.

- Упражнения на характерную пластику персонажа.
- Гимнастические упражнения.
- Упражнения на ритмический рисунок.

- Упражнения на сочетание речи и жестов.
- Сценический бой.

Примеры упражнений основанных на обретение мускульной свободы тела.

- *Упражнение 1.* Преподаватель предлагает всем учащимся напрягать и освобождать попеременно различные мышцы: шеи, плеч, живота, рук и т. д. При этом он следит, чтобы и напряжение, так и освобождение, каждый раз у всех было максимальным.
- В результате этого упражнения учащиеся привыкают фиксировать внимание на определённой группе мышц и распознавать напряжённое и свободное состояние каждого органа.
- *Упражнение 2.* Преподаватель предлагает воспитанникам сесть как можно удобнее и в определённой последовательности (снизу вверх или сверху вниз, т. е. начиная с пальцев ног и кончая мускулатурой лица или наоборот), освобождают всё тело от напряжения почти до нуля (состояние тела во время сна). Сохранить необходимое напряжение следует лишь в тех мышцах, которые удерживают тело в сидячем положении. Иначе говоря, тело должно быть освобождено до того предела, за которым следует падение со стула. Особое внимание следует обратить на мускулатуру лица. При правильном выполнении этого упражнения голова должна упасть на грудь, рот открыться, нижняя челюсть отвиснуть; лоб при этом совершенно свободен, брови не сдвинуты и не приподняты.

6. Работа со сценарием.

Теория.

- Подбор и подробный анализ литературного произведения для последующего воплощения его на сценической площадке.

Практические задания.

- Читка сценария.
- Работа над текстом (ударные главное и «подглавное» слово; нахождение конфликта, сверхзадачи пьесы и роли, сквозного действия и контрдействия в тексте).
- Работа над образом: определение актерских задач каждого персонажа пьесы.
- Работа над ролью в спектакле. Применение знаний технологии действий для создания характера, образа. Характер и характерность. Представление о взаимозависимости решений характеров в спектакле. Представление о сверхзадаче. Ответственность за точное выполнение установленного психологического рисунка роли.
- Роль импровизации, взаимосвязь импровизации с техническими навыками в репетиционной работе.
- Творческий анализ материала (актуальность, тема, идея и т. д.).

7. Заключительное занятие. Творческий отчет.

Цель: Подвести итоги учебного года. Провести итоговую диагностику актерских способностей детей.

Практика: Показы спектакля перед зрителем.

Обеспечение программы

Материально-техническое

Для проведения занятий необходимы:

Сцена, кулисы, задник, кубы, ширмы.

Зал для занятий пластикой и актёрским мастерством.

Аудио и видеозаписи для проведения упражнений по пластике, актёрскому мастерству реквизит и костюмы, световое оформление.

Сценарии игровых программ, современная драматургия, методическая литература.

Форма аттестации

Открытые занятия, репетиции, участие в концертах, показ спектаклей, участие в конкурсах.

В конце каждого занятия предполагаются контрольные задания и вопросы по теме пройденного материала.

Предлагается непрерывное и систематическое отслеживание результатов деятельности. По данной программе контроль осуществляется в начале года и в конце.

Аналитическая работа над отзывами родителей и зрителей, над анализом участия в творческих мероприятиях является частью мониторинговых исследований.

Оценочные материалы

Отслеживание результатов деятельности детей на занятиях осуществляется на разных этапах ее выполнения. Учитывается владение техниками, такими как грамотная «чистая» речь, пластика актёра, а так же умение работать в команде.

I. Грамотная «чистая» речь

3 балла - отлично владеет грамотной речью. Умеет владеть не только артикуляционным аппаратом, а также и кинолентовидением;

2 балла – Не всегда грамотно использует материал.

1 балл – зажим артикуляционного аппарата. Неграмотное произношение текста.

II Пластика актёра

3 балла - отличное владение таким инструментом как тело актёра, умеет подобрать на заданную тему пластику актёра.

2 балла – нечёткая передача упражнения на пластике актёра

1 балл – мышечный зажим актёра, неумение владеть своим телом.

III Слаженная работа в коллективе

3 балла – правильное взаимодействие с партнёром на площадке, умение импровизировать с партнёром в заданных предлагаемых обстоятельствах;

2 балла – не всегда слаженная работа с партнёром из-за рассеянного внимания

1 балл - неумение работать с партнером

№ п/п	Фамилия Имя	Грамотная «чистая» речь			Пластика актёра			Слаженная работа в коллективе		
		н	с	к	н	с	к	н	с	к

В конце года определяется степень усвоения программного материала.

Викторина «Театр» содержит 15 вопросов. На все вопросы даны ответы.

1. Что означает слово «театр»?

В переводе с греческого «зрелище» +

В переводе с латинского «вид»

В переводе с древнеегипетского «соревнование»

2. В какой стране в конце третьего тысячелетия до н.э. устраивались театральные сценки о покровителе земледельцев и ремесленников – боге Осирисе?

В Индии

В Греции

В Древнем Египте +

3. Что послужило прообразом театра?

Охота на животных

Обрядовые игры +

Природные явления

4. В какой стране родилось высокое искусства театра, на основе которого возник европейский театр?

В Древней Греции +

В Древнем Риме

Во Франции

5. В каком веке появился балет?

В XVI-XVII веках

В середине XIX века

В середине XVIII века +

6. Какие виды театров вы знаете?

Ответ: театр комедии, театр музыкальной комедии, театр драмы, оперный театр, театр миниатюр, театр балета, камерный театр...

7. Какие виды театров для детей вы знаете?

Ответ: театр кукол, театр юного зрителя, детский театр, театр на льду...

8. Когда появился первый в России царский театр, и при каком царе?

В 1695 году при царе Петре I.

В 1803 году при царе Александре I.

В 1672 году при царе Алексее Михайловиче. +

9. Когда на русской сцене был поставлен первый балет?

Ответ: В 1675 году в придворном (царском) театре на сюжет мифа об Орфее.

10. Кто такая Анна Павлова?

Прима театра музыкальной комедии

Выдающаяся балерина +

Оперная дива

11. Кто автор комедий: «О, время!», «Именины госпожи Ворчалкиной», «Передняя знатного боярина», «Госпожа Вестникова с семьей», «Невеста невидимка»?

А.А.Шаховский

А.Ф.Мерзляков

Екатерина II +

12. Какой театр был создан в 1898 году К.С.Станиславским и В.И.Немировичем-Данченко?

Московский Художественный театр +

Большой театр

Театр комедии

13. Как в наши дни называется Ленинградский государственный академический театр оперы и балета имени С. М. Кирова?

Санкт-Петербургский академический театр им.Ленсовета

Мариинский театр +

Театр Европы

14. Какой театр из ныне действующих является старейшим театром в России?

Московский театр на Арбатской площади

Большой каменный театр Санкт-Петербурга

Ярославский академический драматический театр имени Ф.Г.Волкова +

15. Кто был архитектором Эрмитажного театра, построенном по решению Екатерины II?

Джакомо Кваренги +

Солари Пьетро Антонио

Трезини Доменико Андреа

Методические материалы

Планы-конспекты занятий

Творческая группа (практическое занятие)

продолжительностью 2 часа.

Тема: Сценическое внимание и воображение.

Цель: объяснение и закрепление нового материала, по теме занятия. Познакомить с упражнениями на развитие внимания и воображения.

Задачи

- Развить внимание, воображение.
- Воспитать у обучающихся трудолюбие и целеустремленность.

Форма: Практическое занятие.

План:

1. Организационный момент.
2. Разминка (на сбор внимания и на снятие мышечного напряжения)
3. Упражнения на развитие воображения. Может это убрать?

Ход занятия:

1. Орг. момент: проверка присутствующих, проверка готовности к занятию (наличие формы).

2. Разминка:

- Упражнения на развитие внимания:

«Поймать хлопок»

«Невидимая нить»

- Упражнения на мышечное освобождение:

«Взрыв»

«Кипящее молоко»

«Кулак»

«Пластилиновые люди»

«Строим позвоночник»

3. Упражнения на развитие воображения:

- «Дорожка препятствий»

- «Скульптор и глина».

- «Человек – вещь».

- «Поднять хрустальный шарик».

Подведение итогов занятия

*Конспект занятия для группы второго года обучения
(практическое занятие) продолжительностью 2 часа.*

Тема: Сценическое общение. Взаимодействие с партнером.

Цель: Овладение сценическим общением и взаимодействием с партнером.

Задачи

- Развитие многоплоскостного внимания, воображения

- Овладение умением замечать изменения в поведении партнера и соответственно изменять свое поведение

Форма: Практическое занятие.

План:

1. Орг. момент.
2. Разминка (на сбор внимания и на снятие мышечного напряжения)
3. Упражнения на взаимодействие с партнерами.
4. Показ наблюдений за животными.

Ход занятия:

1. Орг. момент: проверка присутствующих, проверка готовности к занятию (наличие формы).

2.

- Упражнения на развитие внимания:

«Поймать хлопок»
«Невидимая нить»
- Упражнения на мышечное освобождение:
«Взрыв»
«Кипящее молоко»
«Кулак»
«Пластилиновые люди»
3. Упражнения на взаимодействие с партнерами:
«Зеркало»
«Тень»
«Кукловод»

Историческая справка

Пульчинелла, неаполитанская маска комедии Дель арте (комедия Дель арте (*commedia dell'arte*), другое название – комедия масок – импровизированный уличный театр итальянского Возрождения, возникший к середине 16 века и, по сути, сформировавший первый в истории профессиональный театр), принадлежащая к южному квартету масок. Второй дзанни, (в комедии Дель арте так назывался персонаж слуги), Пульчинелла появился в Неаполе в конце 16 в. О происхождении маски: маски – драматическое представление, достигшее расцвета в 16 – первой половине 17 вв. в Италии и при дворе Стюартов в Англии, в эпоху Якова I и Карла I. В классическом представлении масок музыка, поэзия, танец, роскошные костюмы, искусно сделанные декорации и машины создают ощущение великолепия, яркости и царственного благородства. Многие маски эпохи Стюартов были показаны лишь один или два раза при дворе, часто во время торжественного пиршества, существует множество гипотез. Наиболее убедительной представляется гипотеза, которую поддерживают многие авторитетные ученые, начиная с 18 в. и до наших дней: маска Пульчинеллы есть продолжение и развитие образа древнеримского Маккуса, персонажа народных аттелан. В качестве доказательства могут служить два аргумента: внешний вид Пульчинеллы (фигура, лицо, костюм) очень близки внешнему виду Маккуса; маска Пульчинеллы появляется именно в тех областях Южной Италии (территория нынешней Кампаньи), где в римские времена процветала народная комедия, породившая Маккуса. Само имя возникло, как предполагает итальянская театральная энциклопедия, от слова *puliccinello* (маленький цыпленок), что указывает на крестьянские корни маски. Считается, что Пульчинелла родом из Кавы или из Аччеры, что близ Неаполя. Он одет, как и подобает крестьянину, в белый балахон, подхваченный поясом, и белые свободные панталоны. На голове у него высокий большой белый колпак и черная полумаска с резко выдающимся вперед носом-клювом. Характерным внешним признаком Пульчинеллы является также горб или торчащий живот, а иногда то и другое вместе (двойная горбатость). Завершил формирование маски на рубеже 16–17 вв. Сильвио Фьорилло, знаменитый актер комедии дель арте. Маска Пульчинеллы получила большое распространение в течение первых десятилетий 17 в. не только в Неаполитанском королевстве, но и в остальной Италии, и за ее пределами. Во Франции его называли Полишинелем, в Англии он получил прозвище Панч.

Пульчинелла – не только одна из двух (наряду с Арлекином) самых любимых и популярных масок комедии дель арте, но и одна из самых необычных и загадочных масок этого театра. Обычно маска закрепляла строго определенный социальный и психический тип, т.е. была однозначной. Пульчинелла же выделялся из всех остальных масок своей неоднозначностью.

«Маска Пульчинеллы, – пишет исследователь итальянского театра Пандольфи, – охватывает различные и часто решительно противоположные свойства и качества неаполитанской среды» На сцене Пульчинелла выступал в разных обликах, выражая разные характеры и психологию различных слоев неаполитанского населения в целом, а не просто одной какой-нибудь его социальной прослойки». Он мог быть торговцем, огородником, сторожем, художником, солдатом, контрабандистом, вором, бандитом... Преобладающей чертой его характера являлась, конечно, глупость, но так было далеко не всегда. Он мог быть и умен, и ловок, и хитер. Для людей, которые знакомились с ним впервые, он казался олицетворением неаполитанских низов. Пульчинелла часто выступает в роли слуги, почти всегда он очень беден и очень голоден, но в некоторых

сюжетах он неожиданно становится богатым. Встречаются сценарии, где Пульчинелла выступает даже в роли придворного. В отличие от других дзанни Пульчинелла не всегда холост. Часто он предстает в роли мужа (нередко рогатого), окруженного толпой голодных ребятишек.

«Пульчинелла – неаполитанская маска, чьей характерной особенностью является отсутствие характера», – такое определение дает итальянский толковый словарь.

На первый взгляд кажется странным, что великий итальянский драматург Карло Гольдони, осуществляя свою реформу и трансформируя наиболее популярные маски комедии дель арте в характеры современных ему людей, персонажей своего театра, отказался от Пульчинеллы, маски столь знаменитой и почитаемой. Но Гольдони брал наиболее удобные, четкие по своей принадлежности маски. Столь многозначную, многоликую маску, каким был Пульчинелла, было затруднительно трансформировать в какой-нибудь один характер. Но маска Пульчинеллы не умерла. Именно его многоликость сохранила ему жизнь. Ведь один Пульчинелла, так широко представляя Неаполь, вмещал в себя целый театр.

После гибели в конце 18 в. комедии дель арте Пульчинелла стал главным персонажем неаполитанского диалектального театра. И даже стал героем специальных представлений, которые назывались пульчинеллатами. В комедиях неаполитанских актеров-авторов Антонио Петито, Эдуардо Скарпетты, Раффаэле Вивиани, Эдуардо де Филиппо главный мужской персонаж или был Пульчинеллой, или своим происхождением был обязан этой маске. Он был стержнем пьесы, тем корнем, из которого выросло все остальное – другие действующие лица и сюжет; его характер определял и главную тему, и главную мысль пьесы. Центральный персонаж неаполитанской сцены мог иметь другое имя и носить другое платье, но он всегда сохранял в себе некоторые черты своего пращура – маски Пульчинеллы, и по ходу действия комедии мог легко переходить к импровизациям и лацци. Таким образом, традиция комедии дель арте на юге Италии, в Неаполе (единственном регионе страны), не прерывалась никогда, и благодаря Пульчинелле естественно дошла до наших дней. Со временем в образе маски происходили некоторые изменения. Пульчинелла – радостное дитя Ренессанса, веселый маленький человечек в маске. Традиционно его роль в драматическом действии всегда была очень важной: в его руках были все нити интриги комедии, он был действительно вершителем своей судьбы и судеб других персонажей пьесы. Так продолжалось до середины 20 в. Роль наследников Пульчинеллы в современном нам мире, героев драматургии Эдуардо де Филиппо, меняется кардинально. Бурный и стремительный 20 в., преобразования и метаморфозы внешнего мира подавляют человека, становятся разрушительными для него. И даже такой традиционно полный оптимизма персонаж, как Пульчинелла, теряет свою жизнестойкость, а порой и интерес к жизни. В одной из пьес драматурга *Сын Пульчинеллы* – это показано особенно наглядно. Пульчинелла здесь фактически не участвует в событиях пьесы, устраняется от действия, от жизни, которая течет вокруг него: теперь от его энергии и сметливости ничего не зависит.

Великие неаполитанские актеры были исполнителями маски Пульчинеллы. Среди них особенно выделяются Паскуале Альтавилла, Антонио Петито (19 в.), Эдуардо Скарпетта, Раффаэле Вивиани, Эдуардо де Филиппо (20 в.). Все это были актеры, обладавшие огромным, редким даром импровизации. Среди больших неаполитанских актеров-Пульчинелл существовала традиция торжественной передачи маски от старого актера молодому. В провинции Кампанья Пульчинелла настолько популярен, что наряду с актерами-профессионалами, исполнителями этой маски, всегда существовали и актеры-любители, на протяжении жизни игравшие эту роль. Традиция эта сохранялась еще после второй мировой войны, и даже существовала во времена правления Муссолини, несмотря на то, что политика итальянского фашизма была направлена на подавление любых проявлений диалектальной культуры.

Быть может, в силу своей многоликости Пульчинелла – самый фольклорный из всех персонажей театра масок. Он стал героем кукольного театра, а из театра перешел в народную поэзию и песню. Каждый, кто хоть раз бывал в Неаполе, хорошо помнит бесчисленные изображения маски Пульчинеллы, которые можно видеть буквально повсюду: в витринах магазинов, в трактирах, в газетных киосках, на рынках, в театрах... (картины, посуда, фигурки из фарфора, терракоты, майолики, пластмассы, дерева, материи и т.д.). Пульчинелла – это поистине символ неаполитанского народа и его культуры.

Литература

1. Алянский Ю.Л. Азбука театра. М.: Современник, 1998
2. Брудный Д.Л. Беседы о театре. Л.: Просвещение, 1982
3. Гиппиус С.В. Гимнастика чувств. Л.: Искусство, 1967
4. Горбушина Л.А., Николаичева А.П. Выразительное чтение. М.: Просвещение, 1978
5. Запорожец Т.И. Логика сценической речи. М.: Просвещение, 1974
6. Иваницкий А.В. и др. Ритмическая гимнастика на ТВ. М.: Советский спорт, 1989
7. Козлоренко Ю.И. Музыкальное оформление спектакля. М.: Искусство, 1986
8. Корогодский З.Я. Играй, театр! М.: Советская Россия, 1982
9. Кох И.Э. Основы сценического движения. М.: Просвещение, 1976
10. Лисица А.П. Секреты бутафора. М.: Советская Россия, 1977
11. Логинова В.А. Заметки художника-гримёра. М.: Искусство, 1978г.
12. Любомудров М.Н. Века и годы старейшей сцены. М.: Советская Россия, 1981
13. Моргунов Б.Г. Законы звучащей речи. М.: Искусство.
14. Мочалов Ю.А. Первые уроки театра. М.: Просвещение, 1998
15. Немеровский А.Б. Пластическая выразительность актёра. М.: Искусство, 1988
16. Рубина Ю.И., Завадская Т.Ф., Шевелёв Н.Н. Театральная самодеятельность школьников. М.: Просвещение, 1983
17. Савкова З.В. Как сделать голос сценическим. М.: Искусство, 1975
18. Север Н.М. Летопись театра им. Ф.Г.Влкова. Ярославль. Верхне-волжское книжное издательство, 1973
19. Смоленский Я.М. Читатель. Чтец. Актёр. М.: Советская Россия, 1983
20. Сосунов Н.Н. Изготовление бутафории. М.: Искусство, 1959