

**Задание II тура
для участников 11 класса
Всероссийской олимпиады школьников по искусству
(Казань, 2019)**

Познакомьтесь с материалами к заданию.
Создайте проект музея, посвященного кукле в истории искусства

Содержание

1. Продумайте и напишите, каким будет здание Вашего музея
 - a. Опишите его стиль, особенности архитектуры,
 - b. организацию территории вокруг,
 - c. план по этажам. При необходимости делайте зарисовки-пояснения.
2. какие залы будут в Вашем музее.
 - a. Дайте им названия.
 - b. Оформите в проекте страницы, посвященные каждому из залов. Максимально их может быть семь.
 - i. опишите, чему будет посвящен каждый зал, какие материалы его наполнят (не более 30 слов на каждый зал),
 - ii. используйте иллюстративный материал. Экспонаты зала могут сопровождаться краткими комментариями (6-7 слов).
 - iii. продумайте и напишите, какие виды интерактивности могут быть на территории такого музея, сформулируйте несколько заданий для их участников,
 - iv. какие культурные, образовательные, развлекательные мероприятия могут в них проходить.
3. Дайте выразительное название проекту (музею).
4. Напишите краткое предисловие или вводную статью, отражающую Ваш замысел. Не более 200 слов.

Оформление

5. Отрадите структуру музея в разделе "Путеводитель по музею". Он может занять 1-2 страницы и послужить основой рекламного буклета.
6. Продумайте оформление обложки проекта. Она должна стать основой обложки для путеводителя по Вашему музею. 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.
7. Продумайте оформление страниц проекта. Оформите страницы, используя доступные материалы и иллюстрации из раздаточного материала. Обязательно **очертите поля** оформляемых страниц.

Сложите материалы проекта в файл и сдайте работу.

Пример распределения времени при выполнении задания

1. Знакомство с материалами	40 мин.
2. Создание замысла, работа в черновиках	90 мин
3. Оформление работы	90 мин
4. Проверка материала	15 мин
Итого	3 часа 55 мин

Материалы к заданию

Глиняные куклы. Греция. Начало V века до н. э.

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.

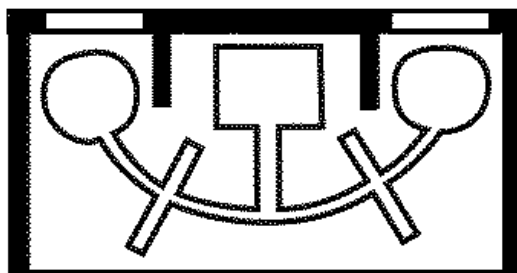
Этот миниатюрный театр, сделанный из слоновой кости и золота, очевидно, был макетом

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.

Вертеп – 1. пещера, в которой, по мнению христиан, родился Иисус Христос; 2. сооружение, воспроизводящее сцены Рождества средствами искусства (прорезных фигур, кукол, скульптуры), 3. народный кукольный театр, 4. трущоба, бедное, скромное, убогое жилище, притон преступников.

Вертеп – не только представление Рождественской мистерии театра кукол, но и особая конструкция театральной ширмы в виде многоэтажного ящика. Вертепу свойственна кукольная техника особого рода – вертепные куклы, закрепленные на штыре, выходящем снизу куклы как ручка – проводятся по щелям в полу сцены. В вертепном ящике истари играет только одна пьеса. Щель, выпиленная дугой, отчасти снимает однообразие движения: куклы, которая проходит будто по всей площади сцены. Две дуги, как делали в некоторых старинных вертепах, позволяют кукле пройти по очень сложным траекториям и даже встать друг за другом, как на большой сцене.

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, а со временем его герои стали верховыми куклами.

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».

Альбрехт Розер – немецкий актер-марионеточник, которого называют «Паганини марионеток», выступает без ширмы на открытой сцене с короткими концертными марионеточными номерами. Персонажи Розера – полицейские, учитель латинского языка, старуха-сплетница и др. Одно из главных достоинств Розера – узнаваемость персонажей и характеров.

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 изыскиваются 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. Марионетками можно исполнять эстрадно-цирковые номера, ставить спектакли, оперы и балеты.

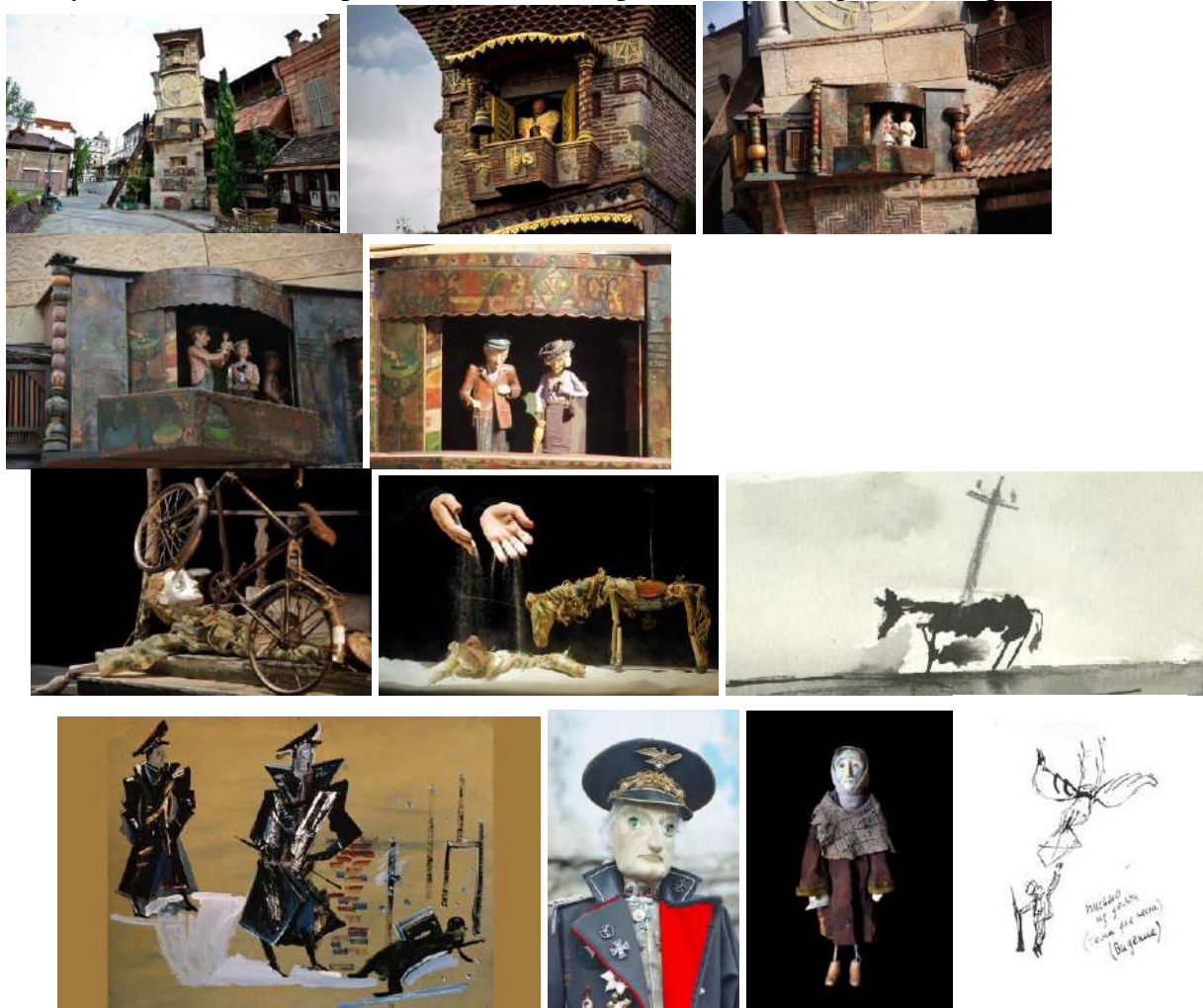

Художник, скульптор, сценарист и драматург **Резо Габриадзе** родился в 1936 году в городе Кутаиси. Он стал автором сценариев более 30 фильмов, среди которых "Не горюй", "Мимино", "Чудаки", "Кин-дза-дза", и др. В 90-х он работал в Швейцарии и Франции. Театр марионеток, созданный Габриадзе гастролирует по всему миру.

Здание театра кукол Габриадзе необычно. Театр и располагающееся при нем кафе "Не горюй!" 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.

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 театр на основе куклы нового типа («кукла на запястье»), изобретенной В.Захаровым. 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.
Италия. XVIII в.

Флорентийский кукольник
с Пульчинеллой. Акварель

Около 1650

Автор первого в мире кукольного мультипликационного фильма **Владислав Старевич**. Созданный им 8-минутный фильм «Прекрасная Люканида, или Война усачей с рогачами» 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.

Константин Сомов.

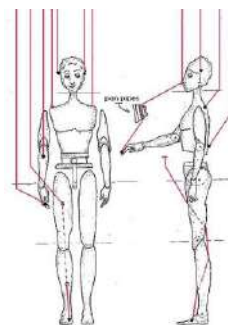
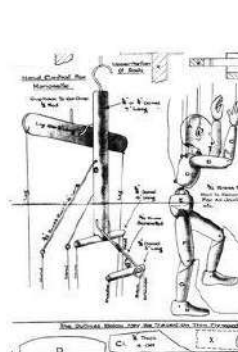
Фарфор

1584, Ван Сваненбург 1718, Ван Мейер, Дочери сэра Мэттью Деккера. З. Серебрякова

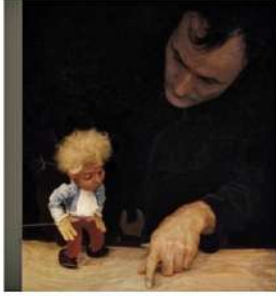

Петров-Водкин 1937. Суриков, 1888. Ренуар. 1884. Тропинин Девочка с куклой 1841.

Начало XVIII в. "Куклы королевы Анны" Кукла - большая Пандора (шорнирная) императрицы Марии Федоровны

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 "кредо" 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.

Илл. Л. Владимирского. Александр Кошкин

"Сказки... сказки... сказки старого Арбата" (1982) – художественный фильм по мотивам пьесы Алексея Арбузова о превосходном кукольных дел мастере *Фёдоре Кузьмиче Балясникове*, создающем в конце своей карьеры куклы Прекрасной Елены и Париса, которые оказываются похожими на его сына, вечно с ним соперничающего Кузьму и его избранницу Виктошу. Всегда рядом с мастером его друг Христофор Блохин.

Первые известные японские куклы датируются III тысячелетием до нашей эры. Как и во многих странах, в Японии куклы первоначально предназначались как для совершения магических обрядов так и для игры. В VIII веке появились первые управляемые игрушки, надевавшиеся на руку. С 1955 года наиболее известные мастера кукол стали получать почетный титул "Живого национального сокровища". Японские куклы сделаны из дерева, бумаги, ткани или глины. Наибольшую известность и славу японским мастерам принесли куклы, главным предназначением которых было любованье ими. Хорошо известны выставляемые в японских домах в канун Праздника девочек (3 марта) целые экспозиции хина нингё, представляющие собой миниатюрный императорский двор. **Каракури-нингё** – механические японские куклы XVIII-XIX веков. Слово «*каракури*» переводится как «механическое устройство, созданное чтобы дразнить, обмануть или удивить человека». Госё-нингё – небольшие фигурки в виде толстощёких детей, вырезанные из дерева и покрытые специальным составом из толчёных раковин устриц. Изначально эти куклы изготавливались мастерами императорского двора, отсюда и происходит их название – «дворцовые куклы». Госё-нингё часто дарят как талисман перед долгим путешествием. Гогацу-нингё (дословно *майские куклы*) или муся-нингё – куклы для праздника «Танго но секку» (сейчас – «День детей»). Часто это изображения самураев в доспехах, исторических персонажей, героев японского эпоса.

Дерево, глина, солома, ткань и другие доступные материалы в руках мастера становились игрушками для детей и обрядовыми фигурами для взрослых. Условность, схематичность народной куклы не от бедности, а от богатства фантазии. Бесконечно долго можно всматриваться в образы, созданные мастерами-ремесленниками, удивляясь их изобретательности, гадая о смыслах. Куколка без лица всегда разнообразна, лицо ей рисует фантазия хозяина. Тряпичные куклы были уделом женщин. Это самые безопасные и любимые куклы для малышей, это любимое занятие для юных мастериц, а для взрослых куклы были важными участниками ритуалов, которыми была насыщена жизнь в прошлом. Каждая кукла имела свое предназначение. Она могла быть утешением, поучением, лекарством, развлечением. Кукла не являлась "интерьерным решением", красота была вторичной по сравнению с содержанием. Кукла «Неразлучники» выполнялась обязательно из одного куска материала и обвязывалась единой нитью. Этим подчеркивалась неразрывная связь молодоженов, их цельность и единство. У самого входа гостей встречала кукла "Берегиня", сделанная заботливыми руками хозяйки. Люди верили, что человек в плохом настроении не сможет перешагнуть порог дома, который бережет эта куколка. Толстушка-Костромушка – кукла без ног – оберег от одиночества – чтобы не убегали из дома: это мешочек, наполненный очесами льна, шерсти, зерном, перехваченный ниткой, где шея.

Нухуко (также **нгухуко, нгуху, уко**) — Традиционная кукла ненцев детская нухуко (нгухуко). Ее основой служит птичий клюв, обмотанный материей в виде юбки, закрепленной лентой-воротником. Клюв имеет сакральное значение, поскольку птица связана с тремя стихиями. Основание куклы украшают нечетным количеством, разноцветных лент, иногда ленты покрывают треугольным орнаментом. Кукле-женщине делают две или четыре косы из шнура или бисера, нанизанного на сухожилие (сейчас чаще используют леску).

Подсказки к возможностям макетирования

