

МБОУ лингвистическая гимназия №6 г. Пенза

IV открытый региональный конкурс исследовательских и проектных работ
школьников

«Высший пилотаж - Пенза» 2022

Секция «Лингвистика (иностранные языки)»

ЗАОЧНЫЙ ТУР

Историко-лингвистическая научная работа

**«Сравнение французского, английского и русского
кукольного театра»**

Выполнила:

Анастасия Сенина

Ученица 7Б класса

МБОУ Лингвистической Гимназии №6

Руководитель:

Воронкова Татьяна Александровна

Пенза 2022

Содержание.....

Введение.....

Глава I История французского, английского и русского кукольных театров

1.1. История французского кукольного театра

1.2. История русского кукольного театра

1.3. История английского кукольного театра.

1.4. Лексика на тему «Театр»

Глава II Сравнение лексики на тему «Театр» на русском, французском и английском языке

Заключение

Список источников

Приложение

Введение

Безусловно, театр является неотъемлемой частью жизни каждого человека, который хоть в малейшей степени интересуется искусством и культурной жизнью страны. Что касается моего личного опыта, я не стала исключением, более того, регулярные визиты в театр в детстве и сейчас вдохновили меня на то, чтобы не только созерцать театральные представления, но и начать обучаться актерскому мастерству. Мои первые выступления были еще в детском саду, но с течением времени это переросло в нечто более серьезное – я поступила в театральную студию под руководством Фроловой Татьяны Викторовны, где мы ставили спектакли, придумывали представления, готовили этюды и участвовали в конкурсах. В этом году у меня появилась возможность совместить мою любовь к французскому языку со своим хобби. Это произошло во многом благодаря тому, что в нашей гимназии был организован настоящий театральный кружок, ставящий спектакли и постановки на языке Мольера. Не обошлось и без такого ответвления, как кукольный театр.

Театральное искусство – в том числе и кукольный театр – играет важную роль в процессе становления личности, социализируя и адаптируя её, театр развивает не только внутренний мир, фантазию и артистизм, но и коммуникативные способности. А кукольный театр, помимо всего перечисленного, развивает навыки мелкой моторики рук.

Человек всегда был заинтересован в этом виде искусства. Феномен популярности кукольного театра объясняется тем, что он вызывает прямые ассоциации с магией и превращением неживого в живое. Пусть в наше время основная аудитория кукольных представлений – это все-таки дети. В прошлом не существовало подобного разделения на «детское» и «взрослое» театральное искусство. Более того, театр не делился на «живой» и «кукольный», эти виды театра долгое время развивались параллельно и шли «нога в ногу», имея при этом почти идентичный репертуар и аудиторию. Кукольный театр представлял собой метафорическое изображение ответов на извечные человеческие вопросы. Сходство человека и куклы давало людям пищу для размышления, наталкивало на мысль о марионеточности нашей жизни.

Кукольное искусство уходит корнями в глубокую древность. Его появление, по мнению историков, связано с религиозными мотивами. Фигуры богов использовались для совершения религиозных обрядов. На протяжении многих веков кукольный театр совершенствовался и обрстал все новыми и новыми традициями. Несмотря на общее сходство этого вида театра в разных странах мира, все они сохраняют свою специфику.

Актуальность НИР состоит в том, что тема, рассматриваемая автором, не теряет своей популярности, ведь она оказывает влияние на культурное развитие общества, сравнивает культуры трех стран.

Задачи, которые автор ставит перед собой в данной работе:

- изучить историю французского кукольного театра;
- изучить историю русского кукольного театра;
- изучить историю английского кукольного театра;
- сравнить историю кукольного театра Франции, Англии и России, выявив сходства и различия;
- изучить историю кукольного театра родного города Пензы;
- изучить лексику по теме «Театр» на русском, английском и французском языках и сравнить её;
- сделать своими руками брошюру с иностранной театральной лексикой;
- визуализировать работу.

Объект НИР: история развития кукольного театра в России, Англии и Франции.

Предмет НИР: сходства и различия кукольного театра в России и Франции.

Гипотеза: лексика английского кукольного театра, французского кукольного театра и русского кукольного театра схожа во многих аспектах, но каждая из них сохраняет свои особенности.

Глава I. История французского, русского и английского кукольных театров

1.1. История французского кукольного театра

Известно, что первые кукольные театры в Европе зародились в Италии, а позже получили распространения и в других странах, не стала исключением и Франция. Разумеется, во Франции существовали и свои постановки, но благодаря итальянскому влиянию кукольный театр обрел невиданную ранее популярность.

Изначально представления проводились на территории церквей (нетрудно догадаться, что они носили религиозный характер), позднее кукольники вышли на городские площади. Стоит отметить, что среди знати подобные представления не имели успеха и даже несколько порицались. А вот простой люд обожал эти красочные представления.

Вскоре у кукольников Франции появился и свой герой по имени Полишинель (потомок итальянского Пульчинелло), который, вобрав в себя черты простых французских жителей того времени – бойкость, непоседливость, развязность и даже некую хвастливость - стал собирательным образом народа. Неудивительно, что он моментально полюбился людям. Занимался он примерно тем же, чем и его итальянский прообраз – подшучивал, высмеивал, разоблачал, а иногда мог и злословить.

Популярность кукольных представлений превратила их в злейших врагов театра Французской комедии и оперы. Более того, кукольники не гнушались и высмеиванием так называемого «высокого искусства». Это способствовало искажению представлений о театре у простого человека. Куклы, используя емкие и далеко не лестные колкие фразы, ловко высмеивали «живые» представления. Не обходилось и без стычек театральных деятелей и кукольников, нередко приводивших к настоящим погромам. Нетрудно представить, насколько нелегкой была жизнь кукольника того времени.

В XIX популярность кукольных представлений неумолимо пошла на спад, что произошло из-за волнений и изменений политического строя.

Пусть в современной Франции не так много кукольных театров, те, что остались, бережно чтят традиции уже XX века. А Полишинель сменился новым героем - Гильомом, воплощавшим идеалы буржуазии.

1.2. История русского кукольного театра

Досконально не известно, какими были кукольные представления в России до XIX века. Первое упоминание о кукольном театре принадлежит немецкому ученому и путешественнику Адаму Орлеану, который описал и зарисовал кукольное представление 1630-х годов¹. Кукольники XVIII века, как правило, сооружали импровизированную сцену, на которой выступали куклы, прямо на себе, используя простыню или доску для создания подобия ширмы. Бродячие кукольники не стеснялись давать грубоватые по своему содержанию или даже непристойные представления, что вызывало недовольство у светского общества и церкви.

Считается, что мода на кукольный театр зародилась после смерти Петра I, который считал кукольные представления безвкусицей. Но позже отношение общества к кукольному театру значительно изменилось, на это повлияли и европейские кукольники, приезжавшие в Россию и дававшие представления здешней публике. Само слово «марионетка» прижилось не сразу – долгое время существовал его аналог – «выпускная кукла», однако, ему было суждено исчезнуть.

Популярность кукольных театров стремительно росла, и к XIX веку появилось два вида кукольных театров. Особенностью первого вида можно считать профессионализм, необычные сюжеты, яркие костюмы, постоянное совершенствование техники. Второй вид был ориентирован на простой люд, представления были основаны на бытовых сюжетах, знакомых народу. Именно из этого вида театра и появился самый известный русский кукольный персонаж – Петрушка.

¹ Д. А. Флеенко, ИСТОРИЯ ТЕАТРА КУКОЛ, Учебно-методическое пособие для студентов специализации «Артист театра кукол», г. Новосибирск, 2013 г. С. 17

1.3. История английского кукольного театра.

Из литературы XVII века мы узнаем, что театр кукол приобрел к этому времени в Англии широкую популярность. Его представления дают на улицах, они — обязательное ярмарочное развлечение. Итальянская традиция сопровождать кукольное действие на ширме пояснениями ведущего сохранилась и в Англии. Широкое распространение получает перчаточная кукла. Итальянцы принесли на своих ширмах Пульчинеллу, который в английском произношении превратился в мистера Панча. Первое упоминание о Панче относится к 1662 году, и британцы условно считают эту дату годом его рождения.

Панч быстро завоевал симпатии британцев. Он стал любимым героем не только уличного театра, но и аристократических салонов.

В XVIII веке оживляется интерес к марионеткам — и опять-таки благодаря итальянцам. Распространена была кукла пляшущего скелета, рассыпавшаяся на отдельные косточки, а потом снова собиравшаяся в цельную фигуру.

Во второй половине XIX века по Европе прокатилась слава английского кукольника Томаса Холдена. Он создал свой собственный театр, с которым исколесил всю Европу. Марионетки Холдена обладали большим количеством нитей, предельно развитой механизацией.

Марионетки, однако, не затмили Панча. Он продолжал жить на улицах городов, и одно из его представлений было, наконец, записано в Лондоне в 1828 году. К концу XIX века положение народных кукольников было плачевным. И как во многих европейских странах, в тот момент, когда народные английские куклы доживали последние дни, их спасением занялась артистическая интеллигенция. Связующим звеном между традиционным народным театром кукол и современным оказались любительские спектакли, создававшиеся в кругах наиболее образованной части британского общества.

В настоящее время в Объединенном Королевстве, как называют часто свою страну британцы, насчитывается больше восьмидесяти кукольных трупп. Из них около тридцати продолжают давать представления Панча. Труппы обычно маленькие, состоят из одного-трех человек, выступают в школах, больницах, приютах, в кукольных центрах, на телевидении.

1.4.Лексика на тему «Театр»

АВАНСЦЕНА/ THE PROSCENIUM /PROSCENIUM — передняя часть сцены (между занавесом и рампой).

АКТ/ АКТ / АСТЕ — законченная часть драматического произведения или театрального представления; то же, что и действие.

АКТЕР, АКТРИСА /ACTOR, actress / АСТЕУР, actrice— исполнитель (исполнительница) ролей.

АНОНС/ ANNOUNCEMENT \ ANNONCE— объявление о предстоящих гастролях, спектаклях, концертах.

АНТРАКТ /INTERMISSION/ENTRACTE— перерыв между действиями (актами) спектакля, между отделениями концерта.

АНШЛАГ /INTERMISSION/ À GUICHETS FERMÉS — объявление о том, что все билеты (на спектакль, представление) проданы.

БАЛАГАН/ THE FARCE/ THÉÂTRE FORAIN— театральное представление комического характера, показываемое на ярмарках и народных гуляньях (в России с XVIII в.).

БАЛКОН/ BALCONY/BALCON — места в зрительном зале, расположенные амфитеатром в различных ярусах.

ГАСТРОЛИ/ TOURING /TOURNÉE — выступление актеров на выезде в других театрах.

ГРИМ/ MAKE-UP/ MAQUILLAGE— 1) искусство изменения внешности актера (преимущественно лица) с помощью специальных красок, наклеек, парика, прически и др.; 2) краски и другие принадлежности для гримирования.

ДЕЙСТВИЕ/ ACTION/ ACTION— законченная часть спектакля. То же, что и акт.

ДРАМАТУРГ/ PLAYWRIGHT/ DRAMATURGE— автор драматических произведений.

КОМИК/COMEDIAN/ COMÉDIEN — ампула актера, исполняющего комедийные роли.

КУЛИСЫ/ BACKSTAGE/ COULISSES — плоские части декорации (мягкие, натянутые на рамы), располагаемые по бокам сцены.

ЛИРИК/ LYRICIST/LURIQUE— ампула актера, играющего лирические персонажи.

ЛОЖА/ LODGE/ LOGE— группа мест во зрительном зале (вокруг партера и на ярусах), отделенная перегородками или барьерами.

МАРИОНЕТКА/ THE PUPPET/ LA MARIONNETTE — театральная кукла, которую кукловод приводит в движение при помощи нитей.

МИМИКА/ FACIAL EXPRESSIONS/ EXPRESSIONS FACIALES — один из важных элементов искусства актера, выразительное движение мышц лица.

МОНОЛОГ/ MONOLOGUE / MONOLOGUE — речь актера, обращенная к слушателям или самому

ПРЕМЬЕРА/ PRIMIÈRE/ PREMIÈRE— первый (или один из первых) публичный платный показ нового спектакля.

РЕЖИССЕР/ DIRECTOR / RÉALISATEUR — постановщик спектаклей, на основе собственного замысла создает новую сценическую реальность, объединяя работу актеров, художника, композитора.

РЕПЛИКА/ REMARK/ RÉPLIQUE — краткое высказывание, произносимое одним актером в ответ на слова другого.

СУФЛЕР/ PROMPTER / SOUFFLEUR — работник театра, следящий за ходом репетиций и спектакля по тексту пьесы и в случае необходимости подсказывающий актерам слова роли.

ТРАГИК / TRAGEDIAN / TRAGÉDIEN — амплуа актера, исполняющего трагедийные роли.

ТРУППА THE TROUPE / TROUPE — актерский состав театра.

ФИНАЛ/ THE FINAL /FINAL — завершающая часть спектакля.

ЭТЮД/ ETUDE / ÉTUDE — в современной театральной педагогике упражнение для развития и совершенствования актерской техники.

ЯРУС/ TIER / ÉTAGE — один из средних или верхних этажей в зрительном зале.

Таким образом, можно сделать вывод, что большинство слов имеют схожее написание и произношение, особенно во французском и английском языках (что не удивительно, поскольку они относятся к одной языковой группе). В русском языке в большинстве слов сохраняется произношение, но написание кириллицей, поэтому разница видна. Значение всех слов сохраняется в этих трёх языках, поскольку есть связь при проникновении кукольного театра между этими странами (во Францию – из Италии, в Англию – из Франции, в Россию – из Европы).

Глава II. Сравнение истории французского, английского и русского кукольных театров

История французского, английского и русского кукольных театров имеют множества схожих признаков, а различия незначительны. Можно отметить следующие общие черты:

- любовь простого народа к кукольным представлениям;
- влияние кукольников из другой европейской страны;
- наличие героя, воплощавшего собой простой народ;
- представления на бытовые темы.

Задачей моей работы так же стал процесс сравнения лексики трех языков. Данные сравнения я занесла в Таблицу 1:

Сравнительная характеристика	Франция	Англия	Россия
Схожесть в написании	+	+	-
Схожесть в произношении	+	+	-
Значение	+	+	+
Связь при появлении кукольного театра в стране	+	+	+

Таблица 1

Для полноценного анализа лексики, я проделала работу и своими руками сделала брошюру с театральной лексикой языков (Приложение 1). Она стала завершением НИР.

Заключение

Таким образом, кукольный театр – это вид театра, зрелище, в котором действуют куклы.

Откуда пришёл:

-Во Францию кукольный театр пришёл из Италии, в Россию – из Европы, а в Англию – из Франции

Динамика развития:

- Куклы служили для обрядов во время праздников.
- Сначала они были неподвижны.
- Позже воображение человека оживило куклу.
- Появились разновидности кукольного театра.
- Сейчас кукольный театр показывают в основном детям.

Театральная лексика французского, английского и русского языков очень схожа. Можно легко догадаться о значении слова, поскольку большинство слов пишутся и произносятся одинаково.

Список источников

1. <https://frenchparis.ru/guignol-de-paris-theatre/>
2. <https://www.textologia.ru/literature/russkiy-folklor/narodnaja-drama/narodniy-kukolnyy-teatr-petrushki/3337/?q=471&n=3337>
3. <https://info.wikireading.ru/35524>
4. http://maskball.ru/szena/maski_franzia.html
5. <https://www.dissercat.com/content/iskusstvo-teatra-kukol-v-kontekste-natsionalnoi-kultury>
6. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BB
7. http://www.booth.ru/petrushka/voice_pup.shtml

Брошюра с театральной лексикой находится по ссылке:

<https://docs.google.com/presentation/d/1qCVZm0ruwuKEd3K-PAxazdITbzGn-NoU/edit?usp=sharing&ouid=113417574923174244352&rtpof=true&sd=true>

РЕЦЕНЗИЯ

на учебное исследование

«Сравнительная характеристика французского, английского и русского кукольных театров»

обучающейся 7 «Б» класса

МБОУ лингвистической гимназии №6 г. Пензы

Сениной Анастасии

выполненная под руководством учителя французского языка Воронковой Татьяны Александровны

на IV открытый региональный конкурс исследовательских и проектных работ школьников «Высший пилотаж - Пенза» 2022

Актуальность работы обусловлена её метапредметным и практическим характером. Данная работа выполнена в соответствии с основными тенденциями современной лингвистической науки.

Работа выполнена грамотно, логично и аргументированно, заметно владение специфической лексикой по данной теме. Исследование четко структурировано и визуализировано за счет использования таблиц и грамотной композиции.

Несомненны теоретическая и практическая значимость проведённого исследования. Она заключается в формировании у учащихся научного мировоззрения, в повышении мотивации к изучению иностранных языков и культуры.

Работа построена последовательно, логично и соответствует требованиям, предъявляемым к работам такого уровня.

Рецензент: Кузнецова Оксана Владимировна,
к.п.н., заместитель директора по УВР, заведующий кафедрой иностранных языков лингвистической гимназии №6 г. Пензы.

Подпись _____

Подпись Кузнецовой О.В. удостоверяю
Директор гимназии / В.В. Кашаева /

