«ТЕНЬ»

Дополнительный материал для разбора постановки на школьном уроке

«Тень» относится к собранию мистических и философских сказок Ганса Христиана Андерсена, которые менее известны, чем те, что созданы по мотивам народных сказок и окрашены в более светлые тона. Главный герой произведения – ученый, чья тень начинает жить самостоятельной жизнью и постепенно превращается в человека, который хочет властвовать не только над своим бывшим хозяином, но и над другим людьми.

Театр NUKU представляет сказку Ганса Христиана Андерсена, прибегая к форме театра теней, используя в повествовании все возможные приемы этого старинного вида театрального искусства: подвижные и неподвижные теневые куклы, тени, меняющие свою высоту и размеры, силуэтные картины, тени, перемещающиеся на стены зала, и многое другое. Спектакль играется на двух языках: на русском его исполняет Евгений Моисеенко, на эстонском – Лэйно Рей.

. .

1. Вопросы и темы для обсуждения в процессе анализа спектакля

- Что произошло в сказке?
- Какие чувства и мысли вызвал в тебе спектакль?
- Какая тема показалась тебе главной?
- Что понравилось/ не понравилось в поведении героев?
- Что мог бы главный герой сделать по-другому?
- Как ты считаешь, что произошло в конце спектакля с ученым? И каким по-твоему мог бы быть финал спектакля?

- 2. Вопросы и темы для обсуждения в процессе анализа формы спектакля
- Форма спектакля: какие предметы и приемы использовались в постановке?
- Было ли для тебя что-то новым и неожиданным? Что особенно бросилось в глаза и запомнилось?
- Какое впечатление произвело музыкальное и световое оформление? Как по-твоему они согласовывались с сутью сказки и помогали ее понять?
- 3. Дополнительные вопросы для анализа спектакля:
- Кем или чем была тень?

Тень — это то, что всегда сопровождает человека, от нее нельзя отойти в сторонку, ее нельзя перепрыгнуть. Режиссер Лэйно Рей считает, что тень — это то, как человек хочет выглядеть в глазах других людей. Внутренний мир человека и его внешний вид — его тень — должны находиться в гармонии. Если они очень сильно отличаются друг от друга — например, в СМИ создан образ человека, который вовсе с ним не совпадает — тогда у человека возникает внутренний конфликт, и человек может сломаться, потерять себя.

Что хотел сказать писатель, показав, как тень отделяется от человека и начинает властвовать над ним?

Если внутренняя сущность человека и его внешний вид сильно разнятся, то у человека как бы возникает два «я»: в контексте этой сказки два «я» — это реальный человек и его тень — тоже реально существующая живая ипостась человека. В сказке ученый теряет свою тень, которая шаг за шагом по мере развития событий обретает самостоятельность, становится преуспевающей и богатой личностью и, в конце концов, вытесняет изначальное «я» человека и даже уничтожает его.

Одна из возможностей трактовки — видеть в тени урок о невоплощенных замыслах и мечтаниях, которые в сознании человека растут, обретают гигантские размеры и, наконец, кажутся совершенно невыполнимыми, с чем человек и смиряется. Пребывая в южной стране, ученый проникается ее поэтическим, лирическим, творческим духом, и сам хочет стать частью этого опоэтизированного мира, но никто не воспринимает всерьез его сочинения о добре, справедливости и красоте, и человек все больше теряет признание общества. Это история рассказывает нам о том, что человек нуждается в признании, и о том, как трудно это признание получить, и как трудно обеспечить себе нормальную материальную жизнь тому, кто занят высокой поэзией.

Использована статья Аве Тарренд «Андерсен для продвинутых», Sirp 25.11.2005

Самоуверенный

Острожный

Какое впечатление мы пытаемся произвести на людей в реальной жизни? Совпадает ли оно с тем, кем мы являемся на самом деле?

Хотим ли мы быть хорошими людьми или хотим оставить о себе впечатление хорошего человека? Первая цель — истинная, вторая — лишь внешняя картинка. Насколько возможно в нашем обществе, где властвуют представления, создаваемые СМИ и соцсетями, быть истинным, быть верным себе, быть подлинным человеком, а не казаться им? И возможно ли вообще поставить перед собой цель быть чистосердечным человеком, или лучше и проще умышленно строить свой внешний образ, чтобы добиваться выгод?

• Как решена в спектакле тема любви?

Можно ли сказать, что человек потерял свою тень изза того, что тосковал о недостижимой любви? Какую роль играет в этой истории принцесса? Это сказка со счастливым концом?

• Что делает человека человеком?

Добавь от себя еще по два определения каждого героя в зависи-

мости от того, какое они произвели на тебя впечатление.

На этот вопрос трудно ответить однозначно и коротко. А что думают по этому поводу дети?

Ученый в сказке «Тень» отвечает так: «Человек является человеком потому, что считает себя таковым. И он и есть человек.»

4. Письменное задание: характеристика героя	УЧЕНЫЙ	ТЕНЬ
К какому из двух героев относятся определения:		
• Умный		
• Властолюбивый		
• Богатый		
• Лживый		
• Думающий		
• Тщеславный		
• Приниженный		
• Двуличный		
• Дружественный		

Силуэт Пьеро, вырезанный Гансом Христианом Андерсеном из бумаги.

О жизни Ганса Христиана Андерсена

Ганс Христиан Андерсен родился 2 апреля 1805 года в небольшом датском городке Оденсе; он был единственным сыном местного башмачника и прачки. Уже с раннего детства влекли его театр, книги и сказки. Он выучивал пьесы и представлял их своим родителям и всем желающим посмотреть и послушать; он сам мастерил кукол и делал и их действующими лицами своих спектаклей.

В 1816 году умер отец Ганса Христиана Андерсена. Одиннадцатилетний мальчик должен был взять на себя заботу о пропитании семьи: мама определяла его последовательно подмастерьем к ткачу, продавцом в табачную лавку, в ученики к портному. Но Андерсен грезил о театре и отправился в четырнадцать лет в Копенгаген, чтобы осуществить свою мечту. Ганса Христиана, обладавшего красивым сопрано, приняли в хор мальчиков Королевского театра, но вскоре у него стал ломаться голос, и место было потеряно. После отчисления из хора Ганс Христиан попытался попасть в балетную труппу, но оказался для этого недостаточно пластичным.

После этих неудач Андерсен решился на пробу пера. Когда ему было семнадцать лет, на его пьесу обратил внимание режиссер Датского Королевского театра Йонас Коллин. Он попросил для юноши материальной помощи у короля Фредерика VI, чтобы Ганс Христиан продолжил учебу, закончив сначала гимназию, а потом и университет. Во время учебы Андерсен стал публиковать свои сочинения. За весь творческий период из-под пера Андерсена вышли шесть романов, пятьдесят пьес, более тысячи стихотворений и более ста пятидесяти сказок. Теплый и благожелательный прием произведений позволил Андерсену благополучно жить на литературные заработки и путешествовать по Европе; около пятнадцати лет своей жизни он провел за границей, и довольно значительную часть его произведений составляют путевые заметки. Ганс Христиан умер 4-го августа 1875 года.

. . .

Ганс Христиан Андерсен любил иллюстрировать свои сказки **силуэтами или теневыми картинками или картинками, вырезанными из бумаги**.

Силуэт можно сделать:

- нарисовав,
- · «выдавив» из листа черной бумаги,
- вырезав силуэт из черной бумаги и прилепив его на белую основу,
- вырезав силуэт по фотографии

Практическое задание

Сделай собственный портрет или портрет своего приятеля

Тебе понадобятся:

- фотоаппарат или телефон
- 2 листа белой бумаги
- 1 лист цветной бумаги
- карандаш
- клей
- ножницы

Силуэтный портрет Ганса Христиана Андерсена.

Сделай фото своего приятеля на светлом фоне так, чтобы он стоял боком на выбранном фоне. Распечатай фото на принтере (желательно не во всю величину листа, а поменьше) и скопируй контур профиля против света (например, используя оконное стекло) на цветную бумагу. Вырежи по контуру профиль и наклей на белую бумагу. Вот и готов портрет!

О театре теней

Кукла традиционного театра теней двухмерная, ее держат у полупрозрачного экрана и освещают так, чтобы публика по другую сторону экрана видела тени, отбрасываемые куклой. Театр теней всячески будит фантазию публики — зритель имеет возможность с помощью своего воображения дорисовать контуры кукол, которые в театре теней не являются безусловными и четкими. Зритель как бы участвует в создании образов героев.

Театр теней относят к древнейшему виду кукольного театра. Считается, что тысячи лет назад рассказывали охотники истории, демонстрируя сцены преследования добычи с помощью игры теней.

С помощью самых минимальных средств в театре теней можно творить настоящие чудеса. Для создания театра теней необходим лишь свет, стена или ширма и изобразительные средства. Теневые куклы делаются из пергамента, бумаги, картона, кожи, ткани, металла, фанеры или особо плотного пластика. В восточных странах всегда предпочитали цветных кукол, на западе — совершенно черных. Выбор материала

 более эластичного или жесткого – зависит от того, что кукле предстоит делать в спектакле.

В спектакле «Тень» использованы подвижные и неподвижные теневые куклы разных размеров, которые вырезаны из фанеры с помощью лазерного резца. Механика кукол разработана мастером по изготовлению кукол в соавторстве с режиссером и актерами. Эти куклы могут кланяться, кивать головой, двигать руками и поворачиваться кругом, что необычно для теневых кукол.

- Теневой куклой можно играть перед экраном и за экраном
- Размеры теневых кукол (в зависимости от источника света и его мощности) могут быть

- микроскопическими, а могут быть такой величины, которую допускает данное помещение
- Теневая кукла и перед экраном и за экраном может быть как цветной, так и черной.
- Изображение может быть и белым, если оно помещено внутрь черного окружения. Свет, проходящий сквозь специальное отверстие, создает ощущение белого силуэта
- Героя теневого театра можно сделать своими руками, или стать самому персонажем сказки во весь свой рост

Практическое задание

Смастери теневые куклы Ученого и Принцессы

Тебе понадобится:

- принтер
- 1 лист бумаги
- 1 лист картона
- ножницы
- нож для разрезания бумаги
- стол для разрезания или подставка
- клей или клейкая лента
- палочка от мороженого

Вырежи кукол и наклей их на картон. Вырежи кукол по их контурам, для вырезания внутренних частей используй нож для бумаги и стол или подставку. Приклей к спине куклы палочку от мороженого, чтобы поднимать ее и двигать.

Самый простой теневой театр можно сделать в темной комнате, используя настольную лампу — направь свет лампы на пустую стену и играй с куклой в свете лучей лампы так, чтобы на стену ложились тени. В зависимости от расстояния от лампы, будет меняться и величина куклы.

Для создания ширмы или теневого экрана можно использовать картинную раму побольше, на которую следует натянуть белую ткань или бумагу, закрепив края с помощью степлера. Поместив источник света за экран, ты сможешь играть с теневыми куклами за экраном так, что зритель не увидит ни лампы, ни кукол, ни актера.

Дополнительные материалы подготовила Кати Куусеметс. Оформление — Майте Котта. Использованы интервью Лэйно Рэя, Прийта Пылдма и интервью и тексты музея Театра NUKU. Театр будет вам благодарен, если вы познакомите нас с работами своих учеников, их мнениями и рассуждениями. Вы можете с нами связываться по адресу kati.kuusemets@nuku.ee.