Anna Niklewicz

Miejskie Przedszkole Nr 3 „Bajkowa Kraina”

Ul. Focha 55

42-200 Częstochowa

„Zabawy teatralne w przedszkolu – teatr lalek”.

Częstochowa 2013

Wstęp

Teatr lalek jest teatrem dla widzów w każdym wieku. Sprostować należy powszechnie przyjętą opinię, że teatr lalek jest teatrem dla małych dzieci. Teatr ten bowiem, zależnie od swojej treści, tj. repertuaru, zadowolić może i zainteresować każdego widza, od przedszkolaka do dojrzałego intelektualisty. Treść jego stanowić mogą: groteska, satyra, parodia, pamflet, realistyczne sceny obyczajowe, jak i wzruszające obrazki liryczne, pantomima i niczym nie skrępowana fantastyka baśniowa czy nawet fantastyka naukowa. Stąd też teatr znajdzie swoje miejsce zarówno w przedszkolu na wsi, jak i w klubie czy kawiarni młodzieżowej, świetlicy żołnierskiej, obozie wczasowym czy teatrze studenckim. Ze względu na rozmiary jest nieomal teatrem kieszonkowym i łatwo przenośnym. Kawałek parawanu ustawiony w kąciku młodzieżowej kawiarni czy salce biblioteki lub rozwieszona między drzewami płachta obozowa – wystarczą zupełnie do realizacji ciekawego programu artystycznego.

Rozwinięcie tematu.

Panuje dość powszechne przekonanie, że teatr lalek jest teatrem wyłącznie dla dzieci. Zdecydowała o tym w dużym stopniu tradycja językowa. W dawnej Polsce o lalce teatralnej mówiło się łątka, lecz równocześnie słowo to oznaczało lalkę przeznaczoną do dziecięcych zabaw. W wieku XIX upowszechniła się nazwa kukiełka, która występując w formie zdrobniałej, nie przysporzyła powagi tego rodzaju teatrowi. Dziś używamy nazwy lalka, co także kojarzy się bardziej z zabawą dziecięca niż z poważną działalnością artystyczną.

Zgodnie z polskim odczuciem językowym, lalkę teatralną lepiej określałoby słowo pochodzenia łacińskiego – figura, które podkreślałoby moment twórczy w budowaniu lalki i jej funkcje przedstawiania pewnych wybranych postaci. Tak zresztą mówiono o lalkach w XVIII i XIX wieku – osóbki. Nie chodzi tu jednak o to, aby zmieniać przyjętą terminologię. Chodzi o to, abyśmy byli świadomi, że lalka w rękach człowieka pojawiła się pierwotnie właśnie jako figura, a nie jako zabawka dziecięca. Pierwsze lalki pojawiły się prawdopodobnie w ceremoniach kultowych ludzi pierwotnych. Człowiek pierwotny bowiem, próbował zapewnić sobie obcowanie ze zmarłymi przodkami, bohaterami plemienia lub duchów opiekuńczych. Czynił to przy pomocy działań magicznych; albo przebierając się za przodków i bohaterów (ważną rolę w takich wpadkach spełniała maska), już to kształtując z gliny, kamienia czy drzewa małe figury bóstw i duchów opiekuńczych. Wierzył, że ruch masek w tańcu lub poruszanie figurek zmusza duchy zmarłych czy bóstwa do pojawienia się w czasie obrzędu i do działania na rzecz odprawiającego modły plemienia. W okresie antyku animowane figury bóstw w obrzędach teatralnych były już w powszechnym użyciu. Przypomnijmy, że z procesji ku czci Dionizosa rozwinął się teatr w ogóle. W czasie świąt zwanych Lenaje i Dionizje wierni uczestniczyli w zbiorowym obrzędzie śpiewając na cześć boga. Spośród uczestników procesji wydzielono koryfeusza – przewodnika, który następnie stał się pierwszym aktorem i pięćdziesięcioosobowy chór i od tej pory dawni uczestnicy procesji podzielili się na aktorów przedstawienia teatralnego i widzów. Śmiało możemy przyjąć, że w podobny sposób rozwinął się również teatr lalek, a właściwie, że powstał równocześnie z teatrem aktorskim. Figura sakralna, w zasadzie animowana , była bardziej przysposobiona do roli aktora niż zwykły uczestnik procesji, czy nawet koryfeusz, gdyż z natury była elementem obcym, innym niż żywi uczestnicy procesji. Łatwo jej było stać się wyobrażeniem każdej postaci, skoro już wyobrażała bogów. Zresztą w pierwszym okresie rozwoju teatru powstawała w służbie tematów religijnych, a droga ku przedstawieniu postaci wyłącznie świeckich , jak się okaże, była bardzo długa. Również i w Polsce najpierw spotykaliśmy figury, a dopiero później łątki. Niemal do dzisiaj zachował się prastary obyczaj topienia Marzanny, słowiańskiej bogini urodzaju, przebranej w szaty niewieście. Na te dawne obyczaje nałożyły się z czasem nowe – chrześcijańskie. I tak na Mazowszu w Wielki Piątek ubierano bałwana na podobieństwo Judasza, kładąc mu w zanadrze woreczek z 30 kawałkami szkła imitującego 30 biblijnych srebrników. Włóczono go po ulicach, bito i obrzucano obelgami, a następnie palono lub topiono. Figurki, co prawda nieruchome, spotkaliśmy także w średniowiecznych żłobkach. Kilka z nich zachowało się do dziś w Krakowie, a pochodzą – jeszcze z XIV wieku. Teatr lalek w Polsce zrodził się z obrzędu szopki bożonarodzeniowej. Zwyczaj ten przynieśli franciszkanie. Dokładniejsze opisy szopek znaleźć można w pamiętnikach kronikarza Jędrzeja Kitowicza. Kronikarz ten opisuje przeobrażenia szopki polskiej, która w początkowej fazie przedstawiała sceny liturgiczne. Z czasem jednak zmieniła coraz bardziej swój charakter, a kiedy stała się nawet „nieprzyzwoita” – książę Teodor Czartoryski, biskup poznański, zabronił w roku 1739 wystawiania jej w kościołach i klasztorach. Szopka usunięta z kościołów przeszła w ręce żaków i młodzieży mieszkającej na wsi. Zbiegiem czasu traciła coraz bardziej teksty religijne na korzyść świeckich, zmieniając tym samym swój pierwotny charakter. I tak stała się niepostrzeżenie teatrem wędrownym ludu polskiego. Przechodząc dalsze przeobrażenia stała się teatrem satyry. Istnieją dokładne materiały mówiące o tym, że „Zielony balonik”. Który rozpoczął swój chwalebny żywot w „Michalikowej Jamie” w roku 1905, był pomysłem szopkowym. Szopkowa była budowa większości wystawianych tam dramatów, gdzie w tradycyjny sposób kolejno wyjmowano z pudła po dwie postacie, każąc im prowadzić ze sobą dialog. Wszystko było pozornie proste i łatwe, znane i naturalne, ale przecież nie tak łatwo było wpaść na pomysł zastąpienia tradycyjnych postaci ludowych jasełek przez współczesne kukły śpiewające lub mówiące kuplety, bezlitośnie smagające biczem ostrej satyry całe ówczesna kołtuństwo. Lalki do tych przedstawień projektowali i wykonywali najwybitniejsi ówcześni malarze cyganerii krakowskiej. Wśród wykonawców szopek znalazły się takie nazwiska jak: Leon Schiller, Teofil Trzciński i inni. Od czasu więc „Zielonego Balonika” Boya i Noskowskiego zaczynają się dzieje współczesnej polskiej szopki satyrycznej, sięgającej naszych czasów. Między innymi szopce krakowskiej przypisuje się niemałą rolę w zwycięstwie plebiscytu na Śląsku. Zasłużyła się też ona poważnie w walce z germanizacją ludu śląskiego. Najogólniej biorąc, szopka polska przeszła bogatą ewolucję, by po latach stać się jedną z form teatru nie tylko dla dorosłych, ale i dla dzieci.

Organizatorem pierwszego teatru lalek w Polsce, przeznaczonego wyłącznie dla dzieci był Jan Wesołowski, który swą pionierską działalność rozpoczął w roku 1928 przy robotniczym Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Warszawie. Tak powstał „Baj”, z którego po latach zrodził się w Polsce zawodowy teatr lalek. Chcąc mówić o widowisku lalkowym, o jego specyfice, wyodrębniającej ten rodzaj teatru z obszaru całego gatunku, powinniśmy zastanowić się najpierw nad strukturą teatru w ogóle.

Pojęcie teatr tworzą trzy podstawowe składniki: autor (dramat), aktor i widz. Ten prosty układ komplikuje się nieco w przypadku teatru lalek, gdyż aktor występuje tu wespół z lalka, i na dobra sprawę nie można być pewnym kto jest aktorem właściwym – czy lalka, czy jej animator. Jednakże oprócz wspomnianych elementów, czy obok nich, istnieją jeszcze inne, które choć nie zawsze występują jednocześnie, integralnie przynależą do zjawiska teatru i stanowią o jego strukturze. Są to: inscenizacja, reżyseria, scenografia, muzyka, technika sceniczna – nieraz bardzo skomplikowana, światło – jako element główny nawet (tzw. Czarny teatr), a często i widz występuje nie tylko jako element bierny, lecz jako konstrukcyjny element dramatu i widowiska. Elementy owe nie zawsze muszą występować w przedstawieniu w jednakowym natężeniu, nie muszą mieć równego, ustalonego z góry udziału w ostatecznym kształcie widowiska, natomiast istnieje między nimi pewna zależność, oparta na dominacji któregoś z elementów, który wysuwając się na plan pierwszy przyjmuje główne zadania, stanowiące o wyglądzie dzieła, podporządkowując sobie uwagę widza.

Specyfika teatru lalek polega na tym, że na scenie zamiast aktorów występują lalki. Po przestudiowaniu wielu źródeł z tego zakresu, udało mi się wyodrębnić następujące rodzaje lalek teatralnych:

I KUKIEŁKI

1. Kukiełka szopkowa czyli klasyczna – jest to lalka osadzona na patyku. Kończyny górne i dolne posiada luźno przymocowane, nieco obciążone. Głowa najczęściej kiwa się na sprężynce. Aktor wykorzystuje bezwład kończyn i głowy, wprawiając je w ruch poprzez poruszanie patykiem, na którym lalka jest umieszczona.
2. Kukiełka zmechanizowana – podobnie jak wszystkie kukiełki, osadzona na patyku. W odróżnieniu jednak od kukiełki klasycznej, posiada szereg urządzeń umożliwiających poruszanie określoną częścią, np. : głową, nogą, ręką.
3. Kukiełka na podstawce i na drążku – najczęściej zmechanizowana, umieszczona na podstawce umożliwiającej lalce stanie w miejscu, podczas gdy aktor może poruszać inną kukiełką. Druga wersja polega na umocowaniu lalki na drążku przedłużonym aż do podłogi, którym porusza aktor.
4. Kukiełka na pasku – odmiana kukiełki zmechanizowanej. Dość duża i ciężka aktor nosi ją na pasku zawieszonym na karku lub umocowanym na biodrach posiadającym tuleje, do której wkłada patyk lalki.
5. Kukiełka klawiszowa – inna odmiana kukiełki zmechanizowanej, przypominająca także kukiełkę na podstawce. Podstawa posiada klawisze, za naciśnięciem których otrzymuje się określony „zaprogramowany” ruch.
6. Kukiełka płaska – podobna w technice poruszania do lalki witrażowej, jak wszystkie lalki płaskie, najlepiej wypada profilem (tzn. profil danej postaci).

II PACYNKI

1. Pacynka jednoręczna – pięć wariantów układu ręki przy operowaniu pacynką:
   * układ tradycyjny: trzy palce wypełniają tulejkę rękawa;
   * układ lalkarzy leatalońskich: trzy palce tworzą ramiona i szyję, kciuk i mały palec – rączki pacynki;
   * układ klasyczny najbardziej rozpowszechniony;
   * pacynka włoska: uzupełniona kijkiem do poruszania głowy, trzymana trzema palcami;
   * rzadko spotykany układ, gdzie ręka lewa przytrzymuje kijek do głowy.
2. Pacynka oburęczna – pewną odmianę pacynki stanowi lalka, której głowa osadzona jest na kciuku lub obu kciukach, a rączki lalki tworzą pozostałe części dłoni aktora lub sztuczne rączki osadzone poprzez tulejki na palcach aktora.

III JAWAJKI

1. Wajang – lalka o konstrukcji drewnianej. Głowa osadzona na krótkim kółeczku, przechodzącym przez deseczkę tworząca ramiona lalki. Ręce poruszane są przy pomocy czempurutów, czyli cienkich laseczek umocowanych przy dłoniach lalki.
2. Jawajka – ma uchwyt kształtem przypominający pistolet, umocowany w korpusie i dostosowany do dłoni aktora. Do dłoni lalki mocowane są druty, często maskowane szatą.

IV MARIONETKI

1. Marionette a la Planchette – dwie współgrające drewniane figurki, jedna nić łączy obie lalki. Z jednej strony umocowana jest do nieruchomej drewnianej figurki, z drugiej do nogi lalkarza, który nią porusza, nić jest napięta z obu stron.
2. Marionetka sycylijska – poruszana od góry. Posiada ruchome stawy. Przy poruszaniu wykorzystuje się tu bezwład lalki i siłę grawitacji. Z czasem uzupełniona została sznurkiem do poruszania rąk, ale w trudniejszych zadaniach również i ręce poruszane są przy pomocy sztywnego pręta, co sprawia, że wykonywany ruch jest pewniejszy. Ruch nóg uzyskuje się przez podrzut i rozmach.
3. Marionetka na niciach – posiada stawy, podobnie jak marionetka sycylijska, ale zamiast pręta ma szereg nici, na których jest zawieszona.

V CIENIE

1. Cienie chińskie – lalki płaskie, wykonane ze skóry bawolej, posiadające stawy , poruszane przy pomocy kilku patyków.
2. Cienie ażurowe (jawajskie) – wycięte niezmiernie mozolnie i delikatnie z twardej skóry bawołu, a potem prosto pomalowane. Ręce lalek łamią się w stawach, a dłonie połączone są z cienkimi prętami za pomocą których można nimi poruszać.
3. Cień tarczowy – płaska, tarczowa sylwetka jakieś postaci (przeważnie dużych rozmiarów, o wiele większych niż człowiek) umieszczona na aktorze; może poruszać się tylko w jednej płaszczyźnie – frontem do widza.
4. Cień- pacynka wykonana z tektury lub kartonu, w którym wycina się główkę i rączki pacynki, które z kolei nakłada się na palce aktora.
5. Lalki witrażowe – należą do lalek płaskich, podobne do jawajskich cieni ażurowych, tyle że, materiały z których są zrobione należą do współczesnych: celafon, celuloid, sklejka. Poruszane są przy pomocy patyków i dźwigni od dołu.
6. Cienie hiszpańskie zwane tez włoskimi – są to ukazane na ekranie cienie żywych postaci.

VI DŁONIE

Dłoń lalkarza stanowi od dawna „duszę” pacynki. Bywa jednak, że dłoń odrzuca przykrycie i występuje sama, czasem z kulą na palcu, czasem z główką. Zdarz się też, iż otrzymuje kapelusz i charakteryzuje się.

VII PRZEDMIOTY

W teatrze lalek występują często ożywione przedmioty i pełnia wtedy funkcje lalek teatralnych. Mogą w tej roli występować przedmioty oryginalne, jak i ich imitacje, modele.

VIII LALKI IMPROWIZOWANE

Nie są to lalki w pełnym tego słowa znaczeniu, ale pełnią funkcję lalek. Mogą to być lalki składające się z różnych przedmiotów i skonstruowane w całość przed występem oraz lalki konstruujące się, powstające na oczach widzów z przygotowanych uprzednio przedmiotów, takich jak np. kapelusz, laska, peruka, szalik, parasol.

IX LALKI HIERATYCZNE

Figurka czyli lalka hieratyczna jest to rzeźba, która posiada stawy ruchowe tak skonstruowane, że może ona zatrzymać się w jakieś fazie ruchu i stać samodzielnie z określonym gestem. Porusza nią aktor ubrany całkowicie na czarno, w czarnych rękawiczkach, może tez być zakapturzony.

X LALKI ŻYWORĘKIE

1. Jednoręka – jedną ręką aktor trzyma patyk z osadzoną na nim głową lalki, drugą zaś wkłada do luźnego rękawa, ukazując własną dłoń.
2. Żyworęka podwójna – lalka osadzona jest na głowie aktora przy pomocy filcowego czepka. Obie ręce aktora włożone są w rękawy i posiadają dość swobodny manewr ruchu.

XI LALKI MIMICZNE

Głowa lalki sporządzona jest z materiału elastycznego np. gumy, trykotu. Ręka aktora znajduje się wewnątrz głowy i może nadawać jej określony grymas.

XII LALKI TRICKOWE

1. Tintamoreska lub tintamareska – teatrzyk, w którym czynna jest tylko twarz aktora, gdy reszta ciała zrobiona jest sztucznie w maleńkich rozmiarach. Marionetka ta jest bez głowy, uwiązana do szyi aktora. Drugi aktor porusza jej kończynami z góry do dołu.
2. Metamorfoza – lalka, która przez opadanie kolejnych płaszczyzn, łatwo może zmienić swój wygląd, zmieniając się w inną postać. Może to być również marionetka budowana na podobieństwo damy z talii kart.
3. Lalka trickowa – budowana jest specjalnie do przewidzianego numeru. Na przykład lalka składa się z kilku małych laleczek, które kolejno wyskakują z niej , tworząc kolekcje różnych postaci.

XIII KARTONÓWKA

Płaskie sylwetki 7-8 centymetrowej wielkości wycinane z kartonu. Nie mają one możliwości ruchu. Po prostu wsuwa się je na scenę przy pomocy sztywnego drutu umocowanego do podstawki, na której ustawiona jest taka sylwetka.

XIV LALKI MECHANICZNE

Ruch tych lalek odbywa się w drodze przeniesienia ruchu ręki ludzkiej, poprzez skomplikowany mechanizm poruszający, na poszczególne części czy kończyny lalki.

XV CZARNY TEATR

Technika czarnego teatru opiera się na ograniczonej zdolności postrzegania ludzkiego dna. Przedmioty i lalki mogą poruszać się w całej przestrzeni scenicznej w kierunku poziomym i pionowym, ale mają ograniczony ruch w głąb sceny, co jest spowodowane płytkością bariery świetlnej, która jest podstawą czarnego teatru. Czerń tła i ubioru (aktor ubrany jest na czarno i zakapturzony), to drugi niezbędny warunek.

XVI TEATR LUMINESCENCYJNY

Zasada ogólna tego teatru jest podobna do teatru poprzedniego, jednak technologia osiągania efektu jest inna. Po pierwsze scena musi być oświetlona jedynie żarówkami tzw. luminescencyjnymi. Po drugie lalki musza być malowane farbami luminescencyjnymi. Po trzecie aktor nie musi być ubrany na czarno, jednak jego kostium lub ubranie należy uprzednio obejrzeć w świetle luminescencyjnym, czy przypadkiem materiał nie zawiera tzw. Wybielacza, który może sprawić, iż ubiór aktora będzie widoczny na czarnym tle.

XVII LALKI JAPOŃSKIE - BUNRAKU

Każdą lalkę porusza z reguły trzech aktorów. Główny animator, strojnie ubrany, prowadzi głowę i prawą rękę lalki. Drugi, ubrany na czarno i zakapturzony, porusza lewym ramieniem. Trzeci, również zasłonięty porusza obie nogi.

XVIII MASKA

1. Lajkonik – jeździec – aktor tkwi w tułowiu sztucznego konia, lecz porusza się na własnych nogach. Od dawna wykorzystywany w teatrze lalek, podobnie jak i inne formy ludowej maski.
2. Przebieraniec – znany typ maski ludowej w postaci turonia, kozy lub wilka. Maska osadzona jest na kiju, a aktor osłonięty płachtą lub kożuchem.
3. Aktor z maską - aktor trzyma w ręku maskę płaską lub reliefową, którą może w każdej chwili zasłonić sobie twarz.
4. Aktor za maską – aktor mocuje na głowie maskę półpełną, obejmującą przednią połowę głowy i uzupełnia swe kończyny powiększonymi rękawicami i stopami. Aktor w takim kostiumie może poruszać się tylko przodem do widowni.
5. Aktor w masce – aktor wkłada głowę w wielką maskę pełną (bryłę – kulę). Oczy i usta aktora mogą znajdować się wewnątrz głowy właściwej lub szyi. Okienko przesłonięte tiulem lub gazą młyńska ułatwia widzenie i jednocześnie maskuje twarz aktora.

XIX AKTOR ZMARIONETYZOWANY

Czasem aktor żywego planu musi „udawać” lalkę. W Japonii taki właśnie teatr – kabuki – wywodzi się ze znanego nam już teatru bunralcu, a zaczęło się od tego, że aktorzy naśladowali styl gry lalek tego teatru.

W widowisku lalka jest artystycznym instrumentem, poprzez który ideowa i emocjonalna treść sztuki dociera do widzów. Im doskonalszy jest ten instrument, im bogatsze i różnorodniejsze środki wyrazu lalki i im większym wirtuozem jest poruszający lalkę artysta, tym głębsze i pełniejsze przeżycie daje widzom przedstawienie.

Organizacja przestrzeni scenicznej w teatrze lalek jest zupełnie specyficzna. Konstrukcja takiej sceny nie nadaje się dla żadnych innych widowisk, dostosowana jest specjalnie do wymagań teatru lalek. Sceny lalkowe możemy podzielić na trzy rodzaje, przy czym czynnikiem różniącym będą typy lalek, które w nich występują i dla których są te sceny przystosowane. Rozróżniamy:

* 1. scenki dla lalek prowadzonych od dołu (kukiełki, pacynki, jawajki itp.)
  2. scenki dla lalek prowadzonych od dołu (marionetek)
  3. scenki teatru cieni.

Zakończenie

Teatr prezentuje na swych scenach wszystko „co ludzkie” i wszystko „co się ludziom przytrafia” w całej przebogatej gamie barw i kolorów, wzlotów i upadków. Scena to najpełniejsze zwierciadło świata i człowieka, forma pogłębionej refleksji człowieka nad sobą samym. Historia teatru jest zarazem historią zmieniających się potrzeb i oczekiwań ludzi, zmieniających się koncepcji życia.

Bibliografia:

1. Stanisław Iłowski „Vademekum teatru amatorskiego”. Kraków 1986
2. Henryk Jurkowski, Henryk Ryl, Alina Stanowska „Teatr lalek. Zagadnienia metodyczne”. Warszawa 1979
3. Bronisława Stankiewicz „Zabawy twórcze i widowiska lalkowe w wychowaniu przedszkolnym.” Warszawa 1975
4. A. Fiedotow „Technika teatru lalek” Warszawa 1956
5. Henryka Witalewska „Teatr i my” Warszawa 1987