

Знаменитые герои кукольного театра

2019

Год театра в России

12

+

Несколько слов о театре кукол

Сергей
Образцов

Актер театра кукол во многом отличается от актера драматического театра. Искусство кукловодства – особенное. Этот актер всю славу отдает своей кукле, ведь его никто не видит. Как правило, он остается за ширмой. Однако без актера не было бы и куклы, ведь он буквально оживляет ее. Прежде чем приступить к репетициям, актер знакомится с куклой, проверяет, что она умеет делать и чего не умеет, подбирает манеру разговора, присущую внешнему виду, движениям куклы, ее характеру. Актеру и кукле сначала предстоит стать одним целым.

Среди кукол, которые оживают на сцене кукольного театра, есть разные характеры и персоны. Так же, как и люди, они могут быть совершенно разными по внешнему виду. Например, марионетки управляются множеством нитей, прикрепленных к голове, спине, рукам и ногам куклы. Благодаря этому они очень подвижны. Перчаточные куклы надеваются на руку, как перчатка. Указательный палец управляет головой, а большой и средний пальцы – руками куклы. Театр теней – особый вид кукольного театра. Другие типы кукол выступают на сцене или на ширме, а куклы театра теней двигаются за белой ширмой-экраном. Они освещаются сзади проектором или фонарем. Изображение на экране может быть черно-белым или

цветным
Марионетк
а

Куклы
театра С.
В.

Образцов

Флорентийский бродячий народный кукольник с Пульчинеллой.

На долю кукольного театра выпало немало тяжелых испытаний, суровых наказаний, горестных утрат. Актеров кукольного театра обвиняли в колдовстве, — ведь они заставляли своих маленьких героев говорить и двигаться. За это инквизиция считала их приспешниками дьявола. Легенды донесли до нас немало историй китайских кукольников, которых императоры безжалостно наказывали за «дьявольское искусство». Нелегко пришлось и кукольникам в Европе.

Начиная с тринадцатого века театр кукол запрещают во многих странах. Однако это не помешало куклам и их кукольникам остаться в культурно-историческом наследии мира.

Исследователи считают, что мода на кукольный театр начала зарождаться в России уже после смерти Петра I, который такую забаву не жаловал, считая пустой и бессмысленной. Однако в последующие годы отношение к кукольным спектаклям изменилось. В Россию все чаще стали приезжать европейские кукольники со своими марионетками.

Русские кукольные театры стали появляться уже в веке девятнадцатом, и довольно скоро они выделились в два вида. Первый основывался на постоянном усложнении техники работы с куклами, старался поразить зрителя необычными сюжетами, костюмами, экзотическими персонажами. Именно в этой ветви театров начали появляться и развиваться новые виды кукол, складывались постоянные труппы, даже применялась реклама.

Куклы театра С. В. Образцова

Второй вид театра – бытовой, бродячий, созданный для того, чтобы веселить народ в праздники на ярмарках или рынках. Такие театры практически не менялись внешне, да и содержание постановок всегда оставалось неизменным. Сюжеты всех сценок, как правило, были завязаны на одном герое, рассказчик часто переходил от диалогов кукол к общению со зрителями. Зрители же всегда любили сценки, в которых куклы общались между собой, особенно если их реплики были направлены на злободневные события или главный герой постоянно дурачил или наказывал прочих персонажей.

Имена некоторых кукол стали всенародно нарицательными, их знали все. Любили их шутки, колкие словечки.

Мы хотим рассказать о некоторых из них.

Панч. Англия, XIX
век.
Из музея ГАЦТК.

Пулчинелла. Итальянская марионетка.
XVIII век.

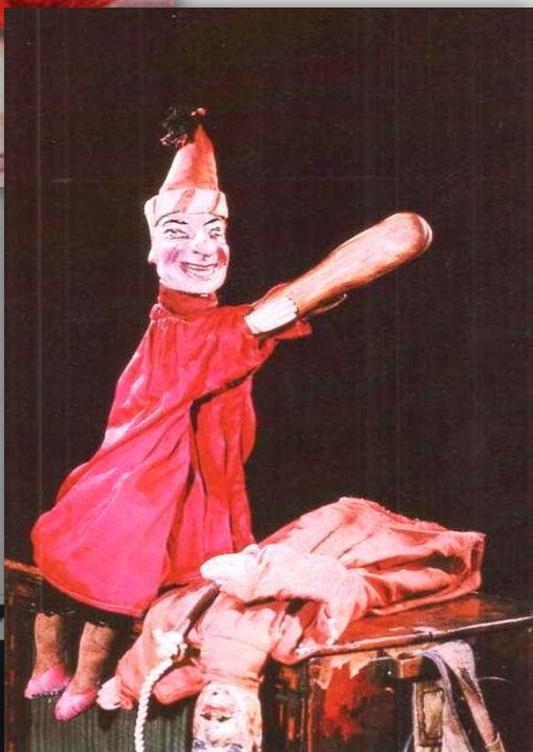
Полишинель в
треуголке.

Франция, XVIII век.

Русский Петрушка – перчаточная кукла. Пробразы Петрушки есть и в Европе: в Италии — Пульчинелла, во Франции — Полишинель, в Англии — Панч. Да и внешность Петрушки отнюдь не русская: у него преувеличенно большие руки и голова, гипертрофированы черты лица, которое вырезано из дерева и обработано специальной растительной жидкостью, отчего выглядит более тёмным. Большие миндалевидные глаза и огромный нос с горбинкой, совершенно белые глазные яблоки и тёмная радужная оболочка, за счёт чего глаза Петрушки кажутся чёрными. На руках у него по четыре пальца. Полное имя Петрушки – Петр Иванович Уксусов. Впервые в России он появился приблизительно в 30-х годах 18 века, хотя есть и более ранние упоминания о Петрушках.

*Петрушка. Кукла
народного бродячего
кукольника П. Зайцева.
Россия, конец XIX —
начало XX века. Из музея
ГАЦГК.*

Местом его выступления были балаганы, народные гуляния и обыкновенные дворы. Часто кукольника сопровождал шарманщик. Актер нес на плечах складную ширму и узел с куклами, а музыкант шарманку, которая весила ни много ни мало до тридцати килограммов. Остановившись, например, во дворе, кукольник расставлял ширму. Ширма была простая, состоявшая из трех створок, обтянутых ситцем. Звуки шарманки собирали зрителей. В петрушечном представлении артист говорил сразу за нескольких персонажей. За Петрушку он говорил с помощью специального приспособления – серебряного пищика, благодаря которому кукла говорила пискляво и звонко, а за других героев – своим обычным голосом. Существовали основные сюжеты: лечение Петрушки, обучение солдатской службе, сцена с невестой, покупка лошади и испытание её. Сюжеты передавались от актёра к актёру, из уст в уста. Ни у одного персонажа русского театра не было популярности, равной Петрушке.

Картина Виктора Низовцева,
современного художника

Арлекин - персонаж комедии Дель-Арте (итальянского площадного театра), которые относятся к сословию дзанни (*Zanni*) – слуги. Имя персонажа имеет религиозные корни. Театральные историки до сих пор спорят, как Арлекин получил свое имя. Также этот образ известен под такими именами как Труфальдиньо, Меццетино, Табарино, Пасквино, Фрителлино, Граделлино и Траканьино.

Знакомый нам по сказке «Приключения Буратино» он появился на свет в 16 веке. Арлекин был слугой, деревенским простаком из-под Бергамо. Его лупили, обманывали, но он был себе на уме и очень злой. Носил он чёрную полумаску с длинным носом, широкополую шляпу, широкие холщовые рубаху и штаны, которые по скупости латал чем попало. За поясом у него был деревянный меч, не спасавший его от тумачков.

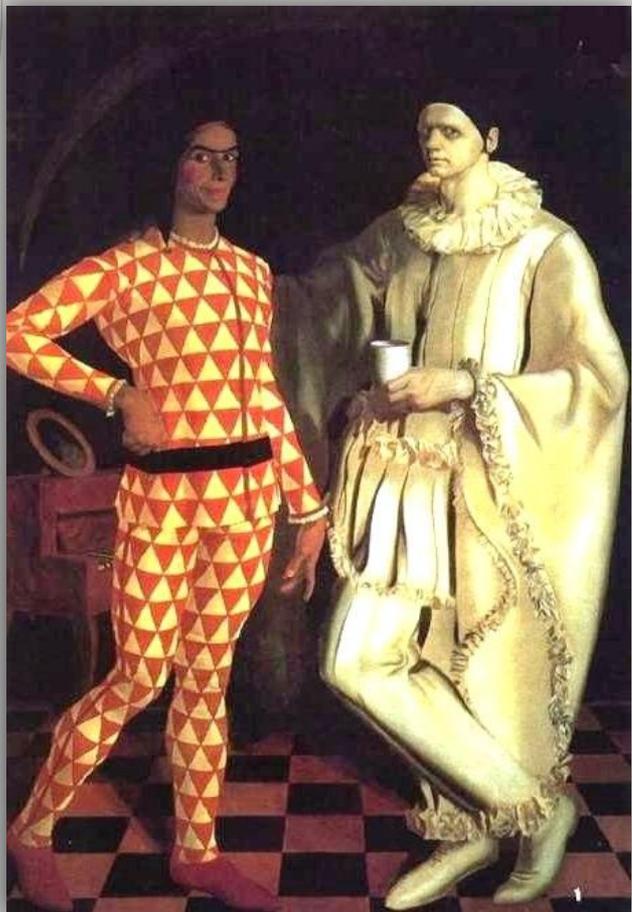

Арлекин. Иллюстрация
к пьесе *Мариво* (1878)

К концу 16 века Арлекин изменился и стал похож на шута. У него появилась шапочка, украшенная заячьим хвостиком или лапкой - символом трусости, а иногда к ней пришивали бубенчики.

В 17 веке Арлекин продолжал меняться. Так, популярность Арлекина дошла до французских придворных трупп, костюм преобразился, был стилизован под выступления перед дворянами – костюм и маска утратили крестьянский лейтмотив. Комедианты, игравшие Арлекина, облачались в пестрые костюмы из дорогих тканей, выполненные из геометрически правильных ромбовидных и треугольных лоскутов. Арлекин тем временем становится ловким интриганом, от косноязычия не остается и следа.

В 18 веке итальянская комедия дель арте прекращает существование, а маски перемещаются в кукольный театр. Во французском театре масок Арлекин встречается мельника Пьеро в белых одеждах, с лицом, обсыпанным мукой, и становится его спутником и соперником.

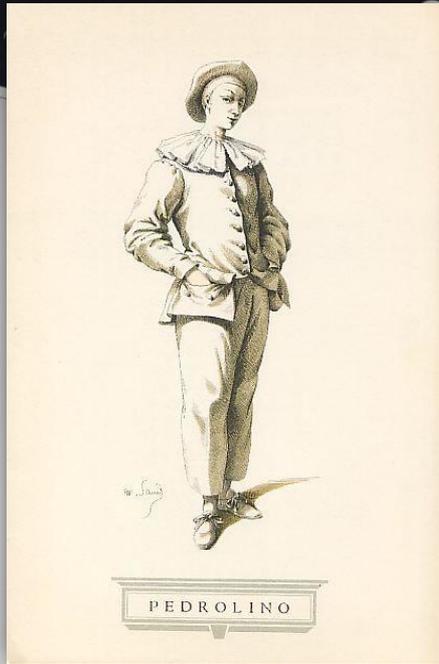

А. Е. Яковлев и В. И. Шухаев.
Автопортреты. Арлекин и Пьеро.
1914, Масло. Государственный
Русский музей

После Великой Французской революции у Арлекина появился свой жанр в европейском ярмарочном театре — Арлекинада. Представление с простым сюжетом, где Арлекин был главным героем и победителем, состояло из песен, танцев, буффонад, пантомим и шуточных драк. В середине 19 века в судьбе Арлекина случился новый поворот. Цирк выделился в самостоятельный вид зрелищ, и на манеже появились клоуны — Белый (хозяин, получившийся из белого Пьеро) и Рыжий или Август (слуга, прототипом которого был Арлекин).

Сегодня эта маска используется для воссоздания классического образа Арлекина на театральных подмостках, в качестве карнавального костюма для проведения маскарадов, а также в виде элемента декора и для украшения интерьера

Педролино

ПЬЕРО (франц. *Pierot*, уменьшенная форма имени Пьер), один из персонажей французского ярмарочного театра, возникший в середине 17 в., крестьянин-мукомол, отсюда – набеленное лицо персонажа. Прототип – маска Педролино из итальянской комедии дель арте, изначально ловкий, изворотливый, как все дзанни, но часто попадающий впросак. Актер играл его без маски, в широкой крестьянской рубаше из мешковины, а лицо обсыпал мукой.

Пьеро.
Антуан
Ватто
«Жиль»,
Лувр,
Париж

На сцене парижского театра «Комеди Итальянн» превратился в печального несчастного возлюбленного, соперника более удачливого Арлекина. Таким он предстает на знаменитом полотне А. Ватто Жиль.

В 1819 на сцене парижского театра «Фонамбюль» мим Ж. Г. Б. Дебюро стилизовал маску народного театра в образ отвергнутого несчастного влюбленного, одетого в белый балахон с жабо с длинными рукавами, широкие панталоны, остроконечную шапку.

Пьеро . Комерр, Леон
Франсуа (1850-1916)

Дебюро первым переосмыслил популярную маску и ввел ее в авторский театр. Нового героя он играл с помощью традиционных приемов театра ярмарки-буффонады, гротеска и эксцентрики, но главным в его образе остались лиризм и жизненная правдивость переживаний, чем он и завоевал симпатии публики. Маска Пьеро стала классическим персонажем пантомимы, а Дебюро – основоположником жанра поэтической пантомимы.

Во второй половине 19 в. маска Пьеро участвовала в становлении амплуа цирковой клоунады и стала прототипом Белого клоуна. Дуэт напыщенного Белого (господина) и хитрого Рыжего (слуги) сыграли большую роль в развитии клоунады.

Двум маскам итальянской комедии была суждена долгая жизнь в искусстве. Вечное противостояние Пьеро и Арлекина каждая эпоха трактовала по-своему. На рубеже 19–20 вв. маски итальянской комедии вновь подверглись стилизации мастерами модерна. Персонаж французского ярмарочного театра вернулся к истокам – в эстетически переосмысленную в 20 в. итальянскую комедию дель арте и одновременно, эволюционировав в авторский театр, стал самостоятельным персонажем.

Спейбл и Гурвинек – марионетки выдающегося чешского актера, кукольника, драматурга, художника Йозефа Скупы (1892-1957). Й. Скупа вошел в историю мировой культуры как создатель новых популярных героев чешского кукольного театра. Первым появился на свет Спейбл. Саму куклу создал чешский резчик по дереву Густав Носек. Скупа впервые вывел Спейбла на сцену в 1920 году.

Предшественником Спейбла был Кашпарек – традиционный герой чешских кукольных комедий. Если любимый в Чехии хитрый недотепа Кашпарек был типичным героем крестьянской, сельской среды, то новый герой должен стать любимцем городской публики, чем-то похожим на бравого солдата Швейка. Таким стал «папаша Спейбл». Смешной круглоголовый, лупоглазый, безобидный городской обыватель. У самоуверенного Спейбла вскоре появился сын Гурвинек.

В 1926 году его вырезал из дерева тот же скульптор и кукольный мастер Н. Носек. Одетый в короткие штанишки, белую рубашку и деревянные башмачки, Гурвинек оказался пронырливым ребенком, умным, строптивым, доставляющим постоянные хлопоты своему отцу. Спейбл и Гурвинек стали выступать вместе. Популярность персонажей была так велика, что имена кукол стали нарицательными.

Во время Второй мировой войны Спейбл и Гурвинек высмеивали фашистских оккупантов. Особенно полюбился чешским зрителям спектакль Йозефа Скупы «Да здравствует завтра!». В 1944 году кукольник был арестован гестапо и заключен в тюрьму на Борах в городе Пльзень. Его знаменитые марионетки оказались в тюремном сейфе. Из Пльзени Скупу перевели в дрезденскую тюрьму, откуда во время бомбежки в 1945 году ему удалось бежать. В 1945 году Й. Скупа открыл в Праге собственный театр – «Кукольный театральный кооператив Спейбл-Гурвинек». С 1948 года этот театр стал Чехословацким государственным театром кукол.

Памятник Снейблу и Гурвинеку
Плзень, Чехия

В 1949 году Йозеф Скупа подарил своему давнему другу – Сергею Образцову кукол Спейбла и Гурвинека, которые сегодня хранятся в Музее театральных кукол, а вместе с ними – огромную коллекцию чешских театральных кукол, среди которых: Индеец, Баба-яга, Кашпарек, Полицейский. Черт, Негритенок, Принцесса, ведьма, Крестьянин. Всего более 70 марионеток и игрушек первой половины XX века.

Гурвинек являлся членом клуба Веселых человечков - группы сказочных персонажей, ставших постоянными героями рассказов и комиксов в журнале «Весёлые картинки» (с 1956), а также детских книг и мультфильмов.

На «родине» Спейбла и Гурвинека — в Пльзени им установлен памятник. Именами Спейбла и Гурвинека названо 2 астероида — астероид 29471 Спейбл и астероид 29472 Гурвинек, открытые в 1997 году чешским астрономом Ленкой Шароуновой.

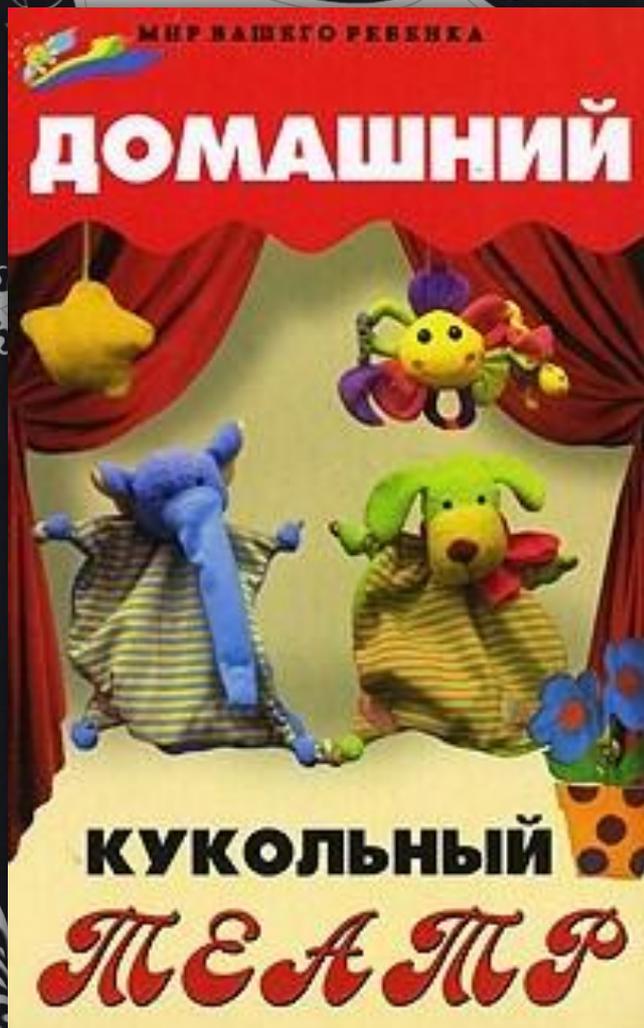
Советуем почитать:

Музей театральных кукол Государственного академического центрального театра кукол им. С. В. Образцова / [авт. проекта, рук. авт. кол. Б. П. Голдовский ; сост. С. С. Гнутикова ; фото В. К. Шульц]. - М. : Бук Хаус, 2005. - 216 с. : ил. - (Музеи России). 12+

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЦРДБ (1).

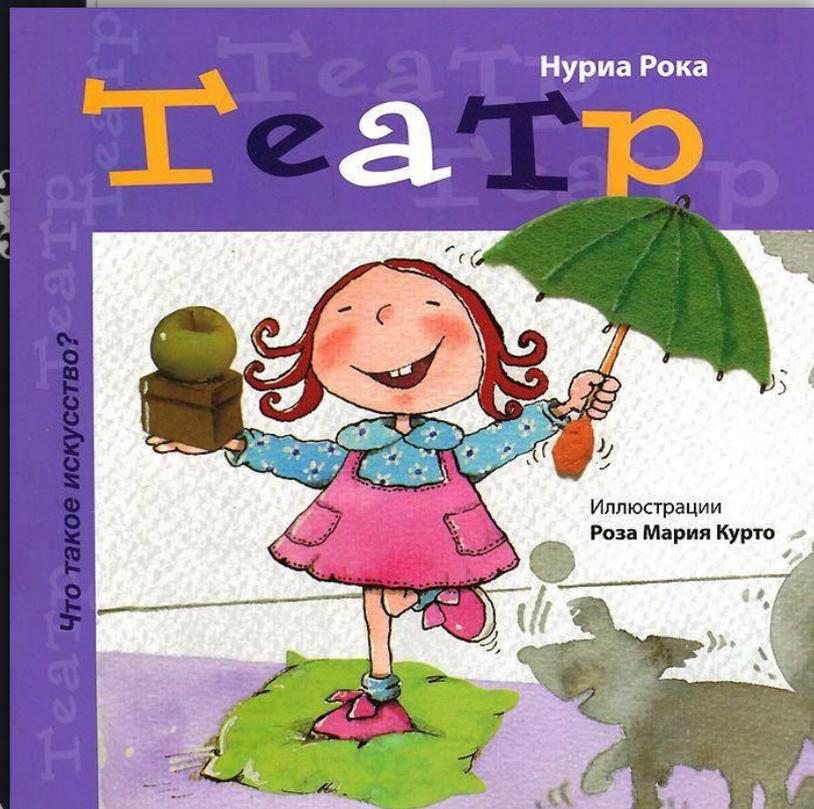
О книге: Иллюстрированное издание охватывает широкий спектр явлений кукольного искусства: от античного театра марионеток и ритуальных мистерий Востока через вертеп и традиционные сатирические представления к театрам кукол XX-XXI веков. Все многообразие кукольных жанров и стилей отражено на примере коллекций Музея театральных кукол ГАЦТК имени С. В. Образцова – крупнейшего в России собрания по истории мирового и российского театра кукол. Здесь представлены уникальные архивные документы, афиши, плакаты, программы спектаклей, эскизы декораций и костюмов, фотографии, кинофильмы и, конечно же, театральные куклы со всего мира. Среди них – куклы-автоматы, куклы из мультфильмов, интерьерные куклы и др.

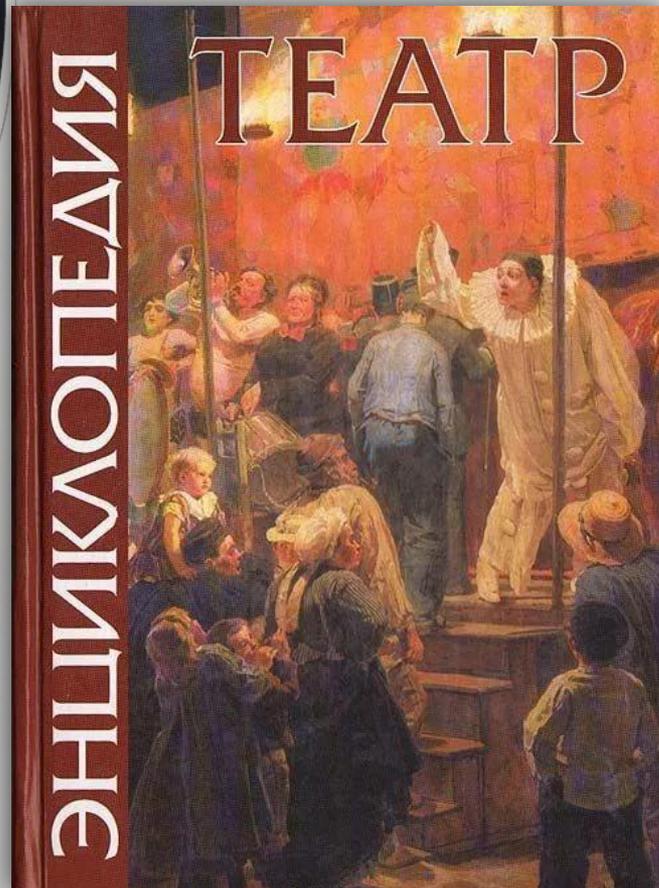
Рахно, Марина Олавиевна. Домашний кукольный театр /М. О. Рахно, Я. Ю. Хусаинова. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 216 с. : ил. - (Мир вашего ребенка) Книга для родителей.

Имеются экземпляры в отделах: до (1), аб (1), Б1 (1), Б5 (1), ЦРДБ (1) (ст. чит. Зал).

О книге: В этой книге не ставится задача сделать постоянно действующий театр и воспитать будущего актера либо режиссера. Ее цель - помочь взрослым провести свободное время с детьми не только интересно, но и с большой пользой, показать, на что способны человеческие руки и фантазия, помочь раскрыть в себе что-то новое. Представьте, насколько интересно будет вашим детям из обычных вещей (картона, лоскутков ткани, цветной бумаги) создать целый новый мир, где они будут добрыми волшебниками, оживляющими кукол.

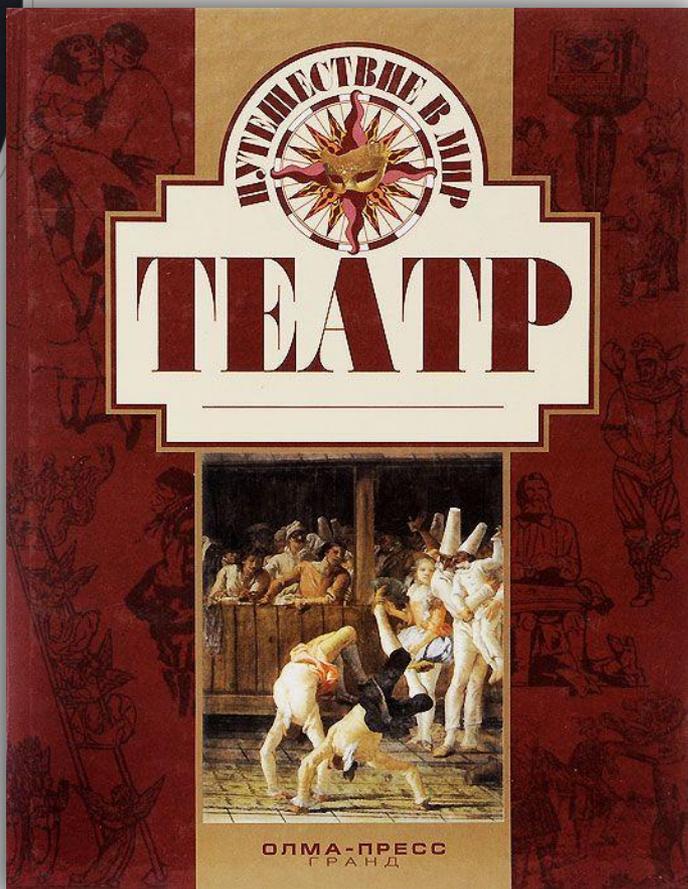
Рока, Нуриа. Театр : [пер. с исп.] /Н. Рока. - Москва : Мнемозина, 2006. - 35 с. : ил. - (Что такое искусство?). 6+
Имеются экземпляры в отделах:
ЦРБ(1), Б1 (1), Б9 (1), Б10 (2), ЦРДБ (6)
О книге: Настоящая книга - одна из 3-х книг серии «Что такое искусство?». В доступной для детского восприятия форме она знакомит ребят с миром искусства и тем самым способствует их творческому развитию.

Театр : энциклопедия /авт. О. Н. Дубровская. - М. : ОЛМА-Пресс, 2002. - 318 с. : ил. - (Энциклопедии). 12+

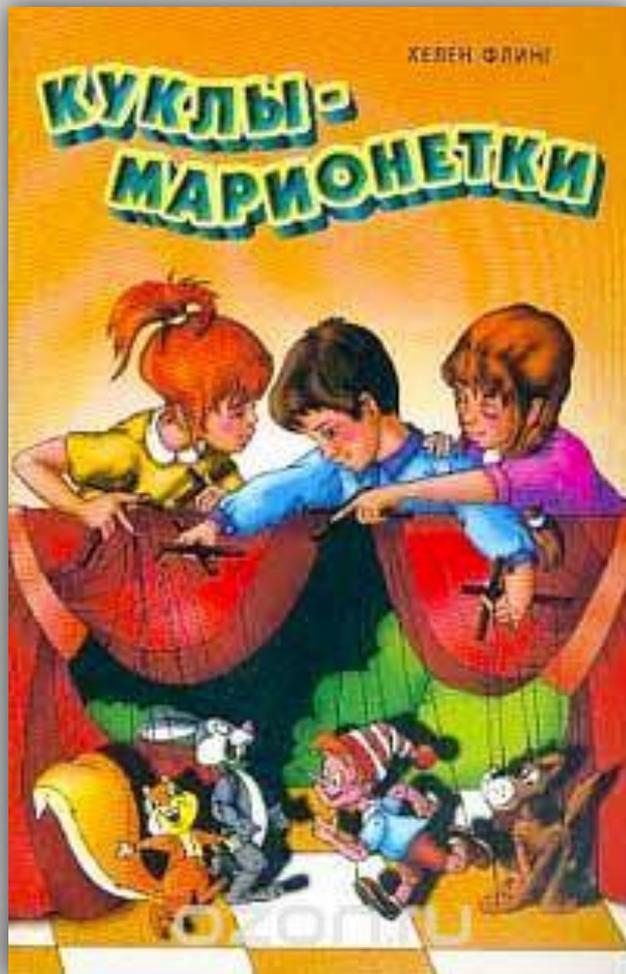
Имеются экземпляры в отделах:
ЦРДБ (1) ЦРБ (1), Б1 (1), Б5 (1), Б8 (1)

О книге: Эта книга представляет собой иллюстрированный энциклопедический справочник, посвященный русскому и зарубежному театру, Издание содержит информацию о деятельности различных театральных коллективов, актеров, режиссеров, драматургов, толкование наиболее употребительных терминов, связанных с миром театра. В книгу также включены статьи, повествующие об истории развития театра европейских стран, классических персонажах пьес, жанрах театрального искусства и т.д.

Театр /сост. М. Елькина, Э. Ялымова ;
фот. В. Ситников. - М. : ОЛМА-Пресс Гранд,
2002. - 223 с : ил. - (Путешествие в мир) 12+
Имеются экземпляры в отделах: ЦРДБ
(2), Б4 (1)

О книге: Энциклопедическое издание
расскажет обо всех видах мирового театра
– театре Шекспира, Мольера и др. Из книги
читатель узнает, кто такой театральный
критик, какой театр называют
драматическим, о выдающихся актерах и
драматургах. Однако, драматический
театр не единственный среди театров,
есть еще музыкальный, эстрадный,
кукольный, иллюзионный театр, театр
зверей, а также некоторое количество
других разновидностей театров. Глава о
кукольном театре поведает о
разновидностях кукол-актеров, среди
которых есть и знаменитости, а также как
самостоятельно изготовить собственную
куклу.

Флинг, Хелен. Куклы - марионетки : Пер. с англ. /Х. Флинг. - СПб. : Литера, 2000. - 160 с. : ил. - (Академия развлечений). 6+

Имеются экземпляры в отделах: : Б5 (2), Б6 (1), Б7 (1), ЦРДБ (2), Б8 (1), ЦРБ (2), Б1 (2), Б2 (1), Б3 (1), Б4 (1)

О книге: Все, что необходимо знать начинающему режиссеру кукольного театра – от технологии изготовления марионеток и приемов управления или до искусства мизансцены и уже готовых пьес, - содержится в книге Хелен Флинг, иллюстрированной художником Чарлзом Форбеллом.

Также в издании использованы следующие источники:

1. Веб-Ландия [электронный ресурс]. – Москва: РГДБ. - 2019. – Режим доступа: <http://web-landia.ru>
2. Государственный академический центральный театр кукол С. В. Образцова [электронный ресурс]. – Москва , 2019. - Режим доступа: <https://puppet.ru/>
3. Курганский театр кукол [электронный ресурс]. – Курган, 2019. – Режим доступа: <http://gulliver-puppet.ru/>
4. Смоленский областной театр кукол им. Д.Н. Светильникова [электронный ресурс].- Смоленск, 2019. – Режим доступа: <http://www.teatr-kuksm.ru/>
5. Ярошевич Я. Пьеро [электронный ресурс] /Я. Ярошевич //Энциклопедия Кругосвет: универсальная научно-популярная энциклопедия. – 2019. – Режим доступа: https://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/PERO.html

**Приятного
чтения!**