

[знания]

Ольга Велейко

Волшебный мир кукол

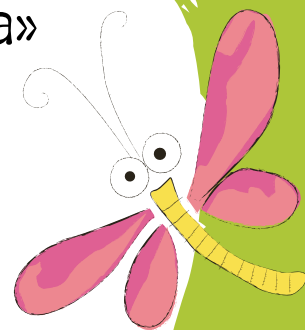

Теперь на серию «Настя и Никита»

легко подписаться!

Очень удобно!

- с любого месяца
- гарантированное получение всех книг серии
 - доставка по любому адресу
 - все способы оплаты

Очень выгодно!

- приглашения на самые интересные акции и познавательные занятия «Настя и Никиты»
- **подарки маленьким подписчикам!**

Очень просто!

- на нашем сайте litdeti.ru
- всего в два шага!

[Подпишись прямо сейчас!](#)

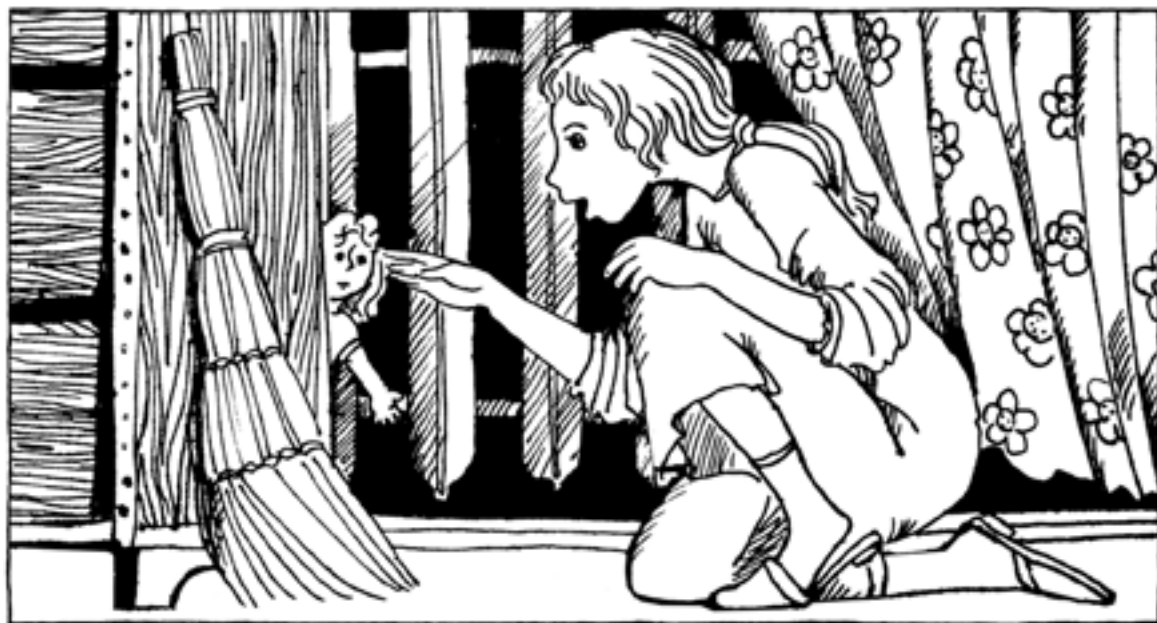

Ольга Велейко

Волшебный мир кукол

Художник Татьяна Никитина

Москва. ООО «Издательский дом «Фома». 2012

В субботу Настя и Никита занялись уборкой. Никита решил пропылесосить ковер, а Настя стала протирать влажной тряпкой пыль на комод и книжном шкафу. У самого окна между комодом и стеной была широкая щель — там проходили трубы отопления. Обычно туда никто не заглядывал, но в этот раз Настя решила и здесь навести порядок. Вдруг она радостно воскликнула:

— Смотри-ка, это моя Глаша! — и достала из щели куклу.

Волосы у неё были золотистые, а глаза голубые, будто небо в летний полдень. Настя качнула игрушку, та моргнула длинными ресницами и тонким голосом сказала: «Ма-ма!»

— Ой, а я-то, глупая, думала, что оставила её на даче прошлым летом! — Настя прижала куклу к груди и закружилась с ней по коридору. — Глаша, ты моя самая-самая любимая! Я теперь никому тебя не отдам и никогда не потеряю, вот увидишь!

— Ха! Вот ещё надумала — в куклы играть! Ты же уже большая, зачем тебе это? — засмеялся Никита, выключая пылесос.

— И ничегошеньки он не понимает, правда, Глашенька? — Настя продолжала танцевать с куклой в обнимку.

— Взрослому человеку куклы не нужны, — сказал Никита с умным видом. — А ты уже скоро будешь взрослая. Нужно отвыкать от детских игрушек.

— Ни-че-го-шень-ки! Не по-ни-ма-ет! — весело пропела Настя и принялась устраивать Глаше жилище возле своей кровати.

— А ведь Настя права, — сказал папа, входя в комнату. — Взрослые люди очень часто играют в куклы.

— Ни разу не видел. Где это они так играют? — Никита недоверчиво посмотрел на папу.

— Ну, например, при испытаниях новой модели автомобиля за руль сажают куклу — большую, в человеческий рост. Потом автомобиль с разгону врезается в стену, а специалисты определяют по кукле, надёжно ли эта машина защищает водителя в случае аварии. Если нет, то машину переделывают. Такие куклы спасли множество человеческих жизней.

— А ещё кто-нибудь играет в куклы? — спросил Никита заинтересованно.

— Ещё психологи. Они с помощью кукол разыгрывают перед человеком маленькие истории из его жизни, чтобы помочь ему разобраться в сложных жизненных ситуациях.

— А ещё спасатели! — Настя, конечно же, захотела поучаствовать в интересном разговоре. — Они ведь тоже тренируются спасать людей на таких специальных больших куклах.

— Правильно, — подтвердил папа. — Но чаще всего взрослые играют в куклы на театральных представлениях. Ведь кукольный театр — очень древний вид искусства. И каких только кукол там нет!

— Пап, а расскажи про них, — попросила Настя.

— Тогда слушайте, — и папа начал очередной рассказ.

Все дети очень хотят

вырасти, а многие взрослые иногда желают вернуться в детство. Ведь жизнь взрослых намного скучнее, чем жизнь детей, и в ней так редко случается что-нибудь волшебное. И чтобы интересней было жить, появляются среди взрослых разные чудаки. Кто-то в цирке ходит на голове. Кто-то делает зверей из воздушных шаров. Кто-то фокусы показывает. А кто-то всю жизнь, до старости, играет в куклы. Но не просто так играет, а творит настоящее волшебство!

Вы, конечно, бывали в кукольном театре? Кстати, правильно говорить всё-таки «в театре кукол», ведь он не игрушечный, а самый что ни на есть настоящий. И пусть его актёры кажутся неживыми, когда висят за кулисами на гвоздиках. Но вот когда гаснет свет в зале, поднимается тяжёлый занавес, куклы вдруг оживают в умелых руках кукловодов.

Кукловоды — удивительные люди! Например, они верят, что у каждой театральной куклы есть свой характер. Поэтому перед

первой репетицией нового спектакля артист старается с нею познакомиться. Он подолгу держит куклу в руках, гладит её, разговаривает с ней. Придя утром в театр, сотрудники здороваются с куклами, а вечером непременно желают им спокойной ночи. Если же куклу вдруг уронят, то перед ней необходимо извиниться, пожалеть и успокоить её. Конечно, делается это всё не потому, что куклы и вправду живые. Просто артисту во время представления нужно как бы оживить куклу своим мастерством, придумать и подарить ей характер, привычки, способность расстроиться или обидеться. Поэтому и за кулисами кукловод старается относиться к куклам так, словно они живые. Корни этой традиции уходят в далёкую древность. Ведь театру кукол много-много сотен лет.

Преданья старины глубокой...

Давным-давно это было. Так давно, что никто не знает, когда именно. Самой древней кукле, которую нашли учёные на раскопках в Чехии, тридцать пять тысяч лет. Сделана она из кости мамонта, а для чего — неизвестно. Но говорят, будто ещё в Древнем Египте устраивались особые кукольные шествия. Египтяне делали фигурки своих богов и в день весеннего равноденствия торжественно проносили их по улицам. И в Древней Индии было что-то похожее: до наших дней сохранились старинные индийские сказки, в которых рассказывается об удивительных оживающих куклах. Они почитались как божества. Но всё это были куклы не театральные. Разыгрывать с игрушечными актёрами какую-нибудь историю на сцене люди стали гораздо позже.

Первые кукольные представления, похожие на наши, современные, появились в Древней Греции. Правда, похожи-

ми они стали не сразу. Сначала древнегреческий учёный и механик Герон делал огромных кукол, изображавших богов Олимпа. Куклы были механические, двигались на потайных колёсах и танцевали под музыку. Назывались они куклами-автоматами, а сегодня мы бы именовали их андроидами, ведь это были самые первые в мире роботы! Потом Герон сделал переносной театр. Его устанавливали на улицах Афин, и на миниатюрной сцене играли спектакли маленькие куклы-автоматы: корабельщики строили парусники-триеры, воины плыли на них по морю, сражались у стен древнего города Трои. Конечно, подобные механические театры стоили очень дорого, но однажды неизвестный бедный кукольник придумал кое-что необыкновенное...

Таинственный ларец

Представьте себе, как две тысячи лет тому назад на портовую площадь греческого города пришёл странный бродяга в изношенном платье и пыльных сандалиях. Он поставил перед собой какой-то таинственный ларец, а вокруг сразу собиралась толпа зевак — ведь интересно же! Но вот бродяга открыл ларец и...

Внутри такого ящичка были фанерные декорации в два этажа. В специальные прорези вставлялись на палочках фигурки, изображающие Божию Матерь, святого Иосифа, пастухов, ангелов, царя Ирода. Кукольник двигал их и рассказывал историю о рождении Христа. А под крышей ларца он зажигал масляный фитилёк, будто загоралась Рождественская звезда. Такой театр в Греции стал именоваться «вифлеёмским ящиком», от названия города, где родился Иисус Христос, — Вифлеём.

От этого ящика намного позднее произошёл хорошо нам знакомый театр — вертép. Главное отличие вертепа от других театров в том, что играют здесь лишь рождественские пьесы. Само это слово означало убежище, тайное место, и так же называли пещеру, где родился Христос. Посмотреть на старинных вертепных кукол можно и сегодня. Они хранятся во многих музеях, в том числе в Музее театральных кукол при театре Образцова в Москве. Изготовлены они из обточенных деревянных брусков, насажены на специальные рукоятки и одеты в костюмы из льняной ткани, парчи и золотой бумаги.

Кто танцует на доске?

Сегодня существует множество видов театральных кукол. Если кукла во время представления находится выше кукловода, то она называется «верховáя». Если ниже — «низовáя». А если на одном уровне с кукловодом — «средíнная».

Первые срединные куклы появились в Италии и были весьма хитро устроены. Они устанавливались на доске, а через их тела была протянута верёвка. Один конец верёвки привязывался к деревянному колышку, а второй — к ноге кукловода. Кукловод играл на лютне и двигал ногой, а куклы танцевали на доске. Всё это делалось так искусно, что некоторые зрители пугались «оживших» кукол, называли кукольников колдунами и даже в страхе убегали с представлений. Доска, на которой происходил спектакль, называлась «планшét», и до сих пор этим словом обозначают настил театральной сцены. А деревянных актёров, играющих на доске, зовут планшетными (или паркетными) куклами.

Самую простую планшетную куклу можно легко сделать своими руками. Для этого нужно пришить к голове и телу любой мягкой игрушки петли из тесьмы, затем поставить «артиста» на стол и начать водить. Примерно так и управляют этим видом кукол в современном театре. Правда, по сравнению со своими старинными предками нынешние планшетные куклы сильно подросли. Они могут быть ростом со взрослого человека. И когда кукловод и кукла играют на сцене вместе, то они могут поговорить, поспорить друг с другом или обняться и станцевать танго.

Сегодня такие парные выступления так же популярны, как и в старину в Италии. Хотя ещё сто лет назад казалось, что времена планшетных кукол прошли, ведь гораздо больше зрителям уличных представлений нравились куклы верховые. А в России это был знаменитый Петрушка.

Филя, Хрюша и Петруша

В старые времена на Руси настоящих театров кукол ещё не было. Не было ни специальных зданий, ни сцен, ни зрительных залов. Зато были ярмарки и бродячие артисты. Погрузив на телегу кукол и декорации, они ездили из города в город. На ярмарочных площадях собиралось обычно много народу, и там артисты ставили специальную ширму-загородку, а сами прятались за неё. Шарманщик заводил разудалую мелодию, и над ширмой появлялся Петрушка. А точнее, Пётр Иванович Уксусов, балагур, забияка и ужасный враль! Голова у него большая, нос крючком, щёки красные, глаза хитрые, а рот до ушей. И первым делом Петрушка кричал что-нибудь вроде этого: «Здравствуйте, здравствуйте! Прибыл я из Питера, был там у кондитера, купил кренделей,

заплатил сто рублей, сдачи дали пятак да в придачу — тумак!» А голос у Петра Ивановича был смешной — высокий и писклявый. Это потому, что кукольник вставлял в рот специальное приспособление, похожее на свисток. Называлось оно «пíщик», и все слова артист-петрушечник произносил через него.

Русский Петрушка — кукла перчаточная, она надевается на руку. Указательный палец управляет головой, а большой и мизинец — руками куклы. Пётр Иванович Уксусов теперь редко появляется на публике, но у него есть очень знаменитые потомки. Вы каждый вечер можете увидеть их по телевизору — зовут этих славных артистов Хрюша, Степашка и Филя.

Да-да, ваши любимцы — тоже перчаточные куклы. Они желают вам спокойной ночи, а в это время кукловоды ползают под столом и управляют ими. К Хрюше, Филе и Степашке относятся как к настоящим кинозвёздам: их чистят, наряжают и даже гримируют перед съёмкой. А вот их подруга — модница Каркуша — совсем другая кукла, но об этом речь ещё впереди.

Театр на верёвочке

Далёкими предками и современных Хрюши со Степашкой, и старинного Петрушки были итальянские перчаточные куклы «бураттини». И именно от их названия происходит имя вашего хорошего знакомого — проказника Буратино. Правда, сказочный герой Буратино с виду совсем не похож на перчаточную куклу. Он целиком сделан из дерева, у него подвижные руки и ноги, сгибающиеся в суставах. Поэтому Буратино больше похож на марионётку.

Марионетка — кукла низовая. От всех частей её тела вверх идут нити, закреплённые на палочках, сложенных крест-накрест. С помощью нитей кукловод управляет марионеткой. И обычно, когда хотят объяснить, как кто-то умело и незаметно командует другими людьми, говорят про такого ловкача: «Он дёргает их за ниточки».

В Европе подобные куклы пользовались огромным успехом, поэтому театры марионеток появлялись как грибы после дождя. Хозяева театров со временем могли неплохо разбогатеть на своих куклах — помните доктора кукольных наук Карабаса-Барабаса?

Билеты на спектакли стоили дорого, и бедные люди часто не могли попасть на представление. Поэтому они сами для себя устраивали «кукольные подвалы». Особенно много их было в Бельгии в городе Льеж.

Эти крохотные театры и в самом деле находились в подвалах бедных домов или прямо в комнатухах, похожих на каморку папы Карло. Днём семья кукольников жила там, ночью спала, а вечером вдоль стен расставлялись простые деревянные табуретки, на которых рассаживались зрители,

а кому не хватало места, те сидели прямо на полу или стояли. Звучал аккордеон или шарманка, и начиналось представление. Особенно популярны были пьесы о рыцарях. Рыцари льежских подвалов были сделаны просто и даже грубовато: целиком из дерева, с нарисованными лицами. Однако рыцарские спектакли пользовались успехом не только у бедных людей. Со временем на острове Сицилия возник театр очень интересных кукол, которые назывались «пупи».

Они чем-то напоминают марионеток, только они намного выше ростом — до полутора метров. Ими тоже управляют сверху, но не с помощью нитей, а посредством железных прутиков или проволоки. Большинство кукол-пупи — рыцари, одетые в настоящие кованые доспехи. Шлемы с забралом, мечи и щиты, латы — всё из железа, поэтому пупи весят немало, так что никакая нить не выдержит. Играли пупи длинные-предлинные представления-«сериалы». Один спектакль мог продолжаться целый год, и каждый вечер шла новая «серия». Это были пьесы о рыцарях императора Карла Великого, об их доблестных подвигах, о сражениях с драконами, колдунами и великанами. Каждая часть длилась почти три часа, и кукловоды часто уходили на перерыв (антракт), ведь вождение пупи отнимает много сил. В российских же театрах самой распространённой стала тростевая кукла, чем-то похожая на сицилийскую пупи.

Самые трудные

Тростевая кукла — верховая. По весу она, конечно, много легче пупи, а называется так потому, что управляется проволочными или деревянными тростями. Простая тростевая кукла насаживается на одну трость и не умеет двигать руками. И для того чтобы кукла шевелила руками, нужна не одна, а несколько тростей.

Управление подобной куклой требует большого опыта и мастерства. Только представьте: зажав трости между пальцев, кукловод должен одновременно двигать и головой куклы, и обеими её руками! При этом некоторые куклы могут не только вертеть головой по сторонам, но и наклонять её и даже открывать рот, а для этого нужны дополнительные ниточки и резиночки. И вся эта конструкция — всего в двух руках артиста! Но его руки такие умелые, что зрители в зале даже не подозревают о том, какая трудная работа проделывается за ширмой, а видят только чудо — ожившую куклу. Именно такой сложной тростевой куклой и является Каркуша. Она умеет открывать клюв, хлопать крылышками и даже моргать глазами.

Но ещё сложнее водить кукол японского театра. Это куклы планшетные, высокого роста, называются «нингё», и у них... нет тела! То есть голова, руки и ноги имеются, но вместо туловища — прямоугольная рама с переплетёнными ниточками. Только зрители, естественно, этого не знают, ведь куклы одеты в пышные национальные костюмы. Движения нингё плавны и изящны, как у живого человека. Она может пошевелить каждым пальцем в отдельности и даже взять в руку веер или меч. А ещё японская кукла не только двигает глазами и губами, но и способна нахмурить брови или показать язык.

Справиться с сотней нитей на раме нингё непросто, поэтому такую куклу водят по сцене не один, а сразу три кукловода. Они с головы до ног одеты в чёрные костюмы, задник у сцены тоже тёмный, и зрители очень быстро перестают обращать на них внимание. Глав-

ный кукловод управляет головой, глазами и ртом, а его помощники — руками и ногами куклы. Чтобы нингё ожила, трое актёров должны действовать очень слаженно. Поэтому они по многу лет работают вместе, понимают друг друга без слов, а состав тройки меняют лишь в крайнем случае. В спектаклях японского театра, кроме кукловодов, участвуют ещё два человека. Один рассказывает историю и на разные голоса говорит за всех кукол. А второй играет на музыкальном инструменте вроде нашей балалайки. Японский театр кукол настолько необычен и интересен, что его включили в список всемирного культурного наследия. Так же, как и национальный китайский театр теней.

Ты тоже волшебник!

Вообще-то в китайском театре никаких теней нет, а есть красочные силуэты на прозрачном экране. И представление этого китайского театра немного напоминает мультфильм. Куклы там плоские, вырезанные из кожи и очень искусно расписанные. Чтобы у них могли шевелиться руки, ноги и голова, все части тела куклы делают отдельно и подвижно крепят к туловищу.

Кукловод сидит с обратной стороны ярко освещённого экрана, прижимает фигурки к нему и управляет ими с помощью длинных бамбуковых палочек. Под красивую музыку в театре теней разыгрываются старинные китайские легенды и сказания — с драконами, злодеями и героями.

Это очень древний вид театра — ему полторы тысячи лет. Раньше посмотреть на «живые тени» могли только очень знатные люди или сам китайский император, а теперь — все, кому интересно. Кстати, театр теней можно устроить и у себя дома. В этом тебе сможет помочь кто-то из взрослых.

Прежде всего нужно сделать сцену и ширму с экраном, на котором и будут играть куклы-тени. Изготовить ширму можно из

обычной большой картонной коробки: надо лишь разрезать её так, чтобы остались три стенки. В центральной стенке надо вырезать окно для экрана, а боковые нужны для устойчивости. Для красоты ширму можно разрисовать красками и обклеить звездочками из фольги или блестящих конфетных фантиков. А экран лучше всего сделать из специальной полупрозрачной бумаги — кальки. Подходящий по размеру кусок нужно закрепить скотчем в окне ширмы, а готовую ширму поставить на стол, закрытый тканью до пола — и сцена готова!

Затем надо решить, какой спектакль будет разыгрываться в вашем театре. И тогда сразу станет ясно, каких кукол нужно сделать, а тебе придётся превратиться в кукольного мастера. Смастерить куклу для теневого театра нетрудно. На плотном картоне надо нарисовать своего героя, например, зайца, лису или медведя, а потом вырезать по контуру. Можно оставить эту заготовку нераскрашенной, а можно и раскрасить поярче — как в традиционном театре теней. В центре туловища надо закрепить длинную палочку, за которую ты будешь держать куклу.

Чтобы появился чёткий силуэт, за ширмой сбоку нужно включить настольную лампу и поднести куклу поближе к экрану. По-

води её туда-сюда, пусть она подвигается и потанцует. Теперь останется только найти подходящую музыку, выучить роли, отрепетировать, и можно звать гостей на премьеру!

Премьерой называют самый первый показ. Когда все зрители соберутся, не забудь о традициях настоящих кукловодов и перед спектаклем подержи своих кукол в руках, посмотри им в глаза, чтобы они не очень волновались. Когда на окнах закроются шторы, будто театральный занавес, когда заиграет музыка и загорится светом экран, когда засверкают звёзды на ширме — зрители просто ахнут от удивления! А ты почувствуешь себя настоящим волшебником. Ведь в твоих руках обычные куски картона вдруг оживут: начнут говорить и двигаться, смеяться и плакать, петь, танцевать и спорить друг с другом. Ты сам сможешь создать целый сказочный мир — с прекрасными принцессами и храбрыми рыцарями, с драконами и тиграми, деревьями и птицами, говорящими собаками и жуткими злодеями.

Мир, в котором

будут жить живые куклы!

Теперь
на серию «Настя и Никита»
легко подписаться!

 Очень удобно!

- с любого месяца
- гарантированное получение всех книг серии
- доставка по любому адресу
- все способы оплаты

 Очень выгодно!

- приглашения на самые интересные акции и познавательные занятия «Настя и Никиты»
- **подарки маленьким подписчикам!**

 Очень просто!

- на нашем сайте **litdeti.ru**
- всего в два шага!

[рассказы]

[сказки]

[стихи]

[биографии]

[знания]

[путешествия]

Литературно-художественное издание
Серия «Настя и Никита»
Приложение к журналу «Фома»
Выпуск 80
Для старшего дошкольного
и младшего школьного возраста

Ольга Велейко
ВОЛШЕБНЫЙ МИР КУКОЛ

Художник *Татьяна Никитина*

Издание одобрено Синодальным информационным
отделом Русской Православной Церкви
Свидетельство № 008 от 10 декабря 2010 года

© ООО «Издательский дом «Фома»,
иллюстрации и оформление, 2012

Главный редактор *Владимир Легойда*
Генеральный директор *Игорь Мещан*
Шеф-редактор издательских проектов
Алина Дальская
Редактор детской серии *Александр Ткаченко*
Художественный редактор *Светлана Лукоянова*
Дизайн обложки *Ольга Громова*
Разработка образов *Настя и Никиты*
Наталья Кондратова
Корректор *Наталья Фёдорова*
Подписано в печать 17.08.2012.
Формат 70х108 1/8.
Гарнитура Schoolbook. Печать офсетная.
Печ. л. 1,5. Тираж 7500 экз. Заказ № 080.
Типография ScanRus OY, Финляндия

ISSN 2074-2614
УДК 821.161.1 – 93
ББК 84(2Рос=Рус)6 – 44
В 27

Ольга Велейко. ВОЛШЕБНЫЙ МИР КУКОЛ.

Кто бывал в кукольном театре, помнит тот волшебный миг, когда куклы оживают... О тайнах театра кукол, о его истории, уходящей в глубину веков, рассказывает эта книга. Читатель узнаёт, какими бывают куклы, как ими можно управлять и в чём заключается мастерство кукловода. Рождественский вертеп, традиции японского, китайского, итальянского театра кукол, происхождение известных кукольных персонажей (Буратино, Петрушка, Филя, Хрюша, Каркуша) — вот чудесный и увлекательный мир, в который погружает нас автор.

Читайте в детской серии:

НАШ САЙТ:

litdeti.ru

ПОДПИСКА НА КНИГИ:

e-mail: podpiska@foma.ru

тел.: 8-800-200-08-99

ОТДЕЛ ОПТОВЫХ ПРОДАЖ:

e-mail: zakaz@foma.ru

тел.: (499)255-96-58

ИНДЕКСЫ ПОДПИСК

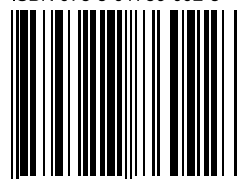
ПО КАТАЛОГАМ:

«Почта России» 10897

«Пресса России» 42151

Агентство «Роспечать» 32938

ISBN 978-5-91786-092-3

9 785917 860923