

ЧТО ЕСТЬ ЧТО

Куклы

СЛОВО / SLOVO

ЧТО ЕСТЬ ЧТО

Лучшая серия
познавательной литературы для детей -
победитель конкурсов 2001 года
«Лучшие издания XIV ММКВЯ»
и «Лучшие книги года»
Ассоциации книгоиздателей России

Куклы

Нина Юрина

Москва
СЛОВО/SLOVO
2002

Все, что происходило вокруг первобытного человека, было для него непонятным и часто - пугающим. С неба лилась вода и падал огонь, который мог сжечь хижину. Всемогущее солнце то ласково пригревало, то немилосердно жгло и губило урожай. Невидимый грозный ветер валил деревья, нагонял тучи.

Кто все это устраивал? Конечно, высшие и могущественные существа - боги. И люди начали создавать их изображения из дерева, глины, камня. Теперь было кому поклоняться, кого просить о милости и защите. Так появились кумиры, идолы, истуканы - изображения богов, обычно в виде человеческих фигур. Выходит, это и были самые первые куклы.

Когда люди сделали своих кумиров, они почувствовали себя увереннее в огромном, непонятном мире. Вместе с верой пришла и надежда. Так первые куклы облегчили жизнь первых людей. Позже куклы-чучела спасли множество человеческих жизней - их приносили в жертву богам вместо людей. Потом куклы служили оберегами от болезней, несчастий, неудачной охоты, голода и бесплодия. И наконец стали утешителями и воспитателями детей - игрушками. Как видишь, куклы неразрывно связаны с историей человечества - они ее свидетели. Сегодня у них множество ролей: они служат актерами в кукольных театрах и мультфильмах, украшают интерьеры, радуют нас как яркие сувениры - игрушки для взрослых...

Об интересной и долгой истории кукол и рассказывает эта книга из серии «Что есть что».

Представь себе, на вопрос, что такое кукла, можно ответить по-разному. В «Словаре русского языка» СИ. Ожегова объясняется, что кукла — это детская игрушка в виде фигурки человека. По мнению же археологов и искусствоведов, это - любая фигурка человека, даже та, что создана вовсе не для игры.

По-японски кукла - *нинге*, что переводится как образ человека. Пожалуй, точнее и не скажешь. Договоримся, что и мы будем считать куклой любую фигурку человека, предназначенную не только для игры, но и для ритуала. Тогда мы сможем проследить историю кукол с древнейших времен. Ведь детской игрушкой она стала совсем недавно, а скульптурки человека появились немногим позже, чем сам человек. То есть почти сразу, как он встал на ноги и освободил руки для работы и... искусства.

Содержание

Пока куклы не были игрушками...

Когда появилась кукла-игрушка?	4
Какими были куклы фараонов?	5
Кто придумал механических кукол?	6
Чем играли маленькие эллины?	7
Когда римлянам дарили первых кукол?	9
Как звали прадедушку Петрушки?	10
Откуда родом марионетка?	11
Где родился театр теней?	12

Куклы в России

Зачем полено сделали куклой?	14
Что такое оберег?	14
Какими еще бывают обереги?	16
Во что одевали крестьянских кукол?	16
Где столица кукольного царства?	18
Как назывались первые фабричные куклы?	18
Как изменились куклы в XIX веке?	20
Кто родственник русской матрешки?	22
Чем забавлялись маленькие аристократы?	24
Кто и как шил кукольные наряды?	26
Как куклы пережили войны и революции?	28

Куклы стран Европы

Как Пандора оказалась в Париже?	30
Кто мастерил мебель для кукол?	31
Когда во Франции стали делать кукол-детей?	32
Откуда родом Щелкунчик?	33
Когда появились фарфоровые куклы?	34
Что придумали немецкие кукольники?	35
Из чего изготавливали первых кукол в Англии?	36
Зачем кукле «мушки»?	36
Какая фамилия у Буратино?	38

Куклы стран Азии и Америки

Как в Японии проходит Праздник девочек?	39
Каких кукол дарят японским мальчикам?	40
Что такое нэцке?	40
Во что одета кокэйси?	42
Как зовут японского Ваньку-Встаньку?	42
Что желают поздравительные куклы Китая?	43
Каких кукол делают в Индии?	44
Почему монах Дарума остался без ног?	46
Что дарят на Новый год в Мексике?	46

Пока куклы не были игрушками...

Эта тряпичная кукла неплохо сохранилась, если учесть, что ей больше 2000 лет. Ее маленькая хозяйка жила в Древнем Риме за 300 лет до н.э.

Когда появилась кукла-игрушка?

Откуда мы знаем, во что играли дети много веков назад? Отчасти - благодаря сохранившимся памятникам письменности. Античный мир, например, оставил потомкам книги, в которых упоминаются куклы и другие игрушки. Сохранились также сосуды и фрески с их изображением. Но главный источник наших знаний - археологические находки. Главный потому, что куклы появились задолго до письменности и живописи. Археологи условно называют *игрушками* все находки, сделанные в виде фигурок людей и животных. Так вот, на территории Сибири, например, нашли множество таких игрушек, выточенных из мягкого камня мергеля или из бивня мамонта в каменном веке, за 35—12 тысяч лет до нашей эры! В Воронежской области и на территории Чехии найдены женские фигурки, также изготовленные «скульпторами» каменного века. Ученые назвали их Венеры. За 4 тысячелетия до нашей эры на Украине жили племена земледельцев, которые лепили фигурки людей и животных, в основном птиц и коней, из глины; конь символизировал солнце, а птица - приход весны. Перечень удивительных находок можно продол-

Женские фигурки из известняка, названные Венеры, созданы за 30 000 лет до н.э. Вероятно, они изображали богиню плодородия и покровительницу материнства

Древнегреческий мастер украсил керамическую вазу изображением играющего ребенка

жить... Но были ли эти вещицы игрушками? Доисторические люди лепили, вырезали и рисовали животных, веря, что их изображения способствуют удачной охоте. Толстенькие Венеры олицетворяли богиню плодородия, первую и главную богиню у многих народов. У некоторых племен куклы служили вместилищем для душ усопших. Родственники делали

Маленькие троянцы с удовольствием играли фигурками животных.

Эта игровая собачка - одна из них

для умершего новое, игрушечное тело, чтобы в нем поселилась искорка его души.

Трудно сказать точно, когда появились куклы как детские игрушки. Но известно, что маленькие славяне играли в них уже примерно тысячу лет назад - это подтверждают раскопки

под Новгородом. А в других, более древних цивилизациях — гораздо раньше. Много детских кукол ученые нашли в Италии, раскапывая город Помпеи, засыпанный пеплом после извержения вулкана Везувия в 79 г. Немецкий археолог Шлиман, отыскавший легендарную Трои, раскопал вместе с ней и игрушки: погремушки, посудку, куколок из глины. В Британском музее хранится тряпичная кукла, принадлежавшая маленькому римлянину, жившему за 300 лет до нашей эры. Самая же древняя кукла найдена в египетской гробнице. Она сопровождала в последний путь своего маленького хозяина-фараона 4 тысячи лет назад.

Какими были куклы фараонов?

Куколка, найденная в гробнице маленького фараона, сделана

из дерева. У нее великолепные кудри из глиняных бус, но нет ног - ее фигурка напоминает кеглю с закругленным основанием. Может быть, древние египтяне не умели делать кукол? Это, конечно, не так. Просто они боялись, что кукла оживет и убежит из гробницы, от своего беспомощного владельца.

А живые и здоровые фараончики играли совсем другими куклами, которых смело можно назвать прапрабабушками Барби. У них тщательно вылепленные лица, подвижные руки и ноги и настоящие волосы. Их изготавливали самые искусные мастера-кукольники. Кстати, именно древние египтяне придумали популярные сейчас во всем мире игрушки «с движением». Такими поделками славится сегодня подмосковное село Богородское; наверняка тебе довелось видеть знаменитую

Древнеегипетские деревянные игрушки:

1. Лошадка-каталка; в носу у нее дырочка для веревки, за которую малыш возил коняшку.

2. Куклы с тонкими талиями, двигающимися руками, длинноногие и длинноволосые... Ну чем не Барби?

3. Кукла с роскошными волосами из бус, возможно, сопровождала свою хозяйку в последний путь.

У нее нет ног, чтобы она не убежала из гробницы.

4. Эта мышка умеет двигать хвостом, а бегемот (5) - открывать и закрывать пасть. Для этого нужно только потянуть за веревку, привязанную к мордочке зверьков

игрушку *Мужик и медведь*. А египетские игрушки изображали, к примеру, мальчика-раба, растирающего в ступе зерно, или крокодила, разевающего пасть.

Но были в Древнем Египте и совсем другие куклы, служившие не для игры. А если точнее - не для детской игры, а для актерской.

Первые упоминания о кукольном театре связаны с празднествами, посвященными богам природы и плодородия Осирису и Исиде. Во время них, примерно за 1600 лет до нашей эры, устраивали спектакли, рассказывавшие о жизни богов.

Зрители смотрели представление, стоя вдоль дороги. А сцену... везли на колесницах. Подъезжала к одной группе зрителей первая колесница, актеры играли первую сцену и ехали к следующей группе. А к первой подъезжала колесница со вторым действием... Таким образом, каждую сцену показывали новые актеры. Они представляли новых персонажей, кроме богов. Человек не имел права изображать их. Поэтому роли главных персонажей исполняли большие куклы, которыми управляли актеры-кукловоды.

Таким крокодилом египетские мальчишки пугали девочек, заставляя деревянного хищника щелкать острыми зубами у них перед носом

Справа вверху: «Артисты» вьетнамского плавучего театра - механические куклы из непромокаемого материала с подвижными ногами и руками

Кто придумал механических кукол?

в Древней Греции во время религиозных представлений, как и в Древнем Египте, богов изображали куклы - огромные, богато украшенные, сделанные из дерева, золота и серебра, которые двигались с помощью пара и приводных ремней. Они шагали, поднимали руки, вертели головой и выглядели совсем как живые, вызывая изумление публики. Эти куклы назывались *автоматами*, что значит самодействующий.

Кто первым придумал механических кукол? Возможно, знаменитый греческий изобретатель Герон Александрийский, живший в конце II - начале I в. до н.э. Он изобрел пожарный насос, водяной орган, нечто похожее на паровую турбину и даже... автомат для продажи воды.

Удивительные механические куклы были и в других странах древнего мира. В Древнем Китае их приводили в движение с помощью пороховых взрывов. А во Вьетнаме существовал театр плавучих кукол. Куклы, прикрепленные к специальному механизму, находились под водой. Когда зрители рассаживались вокруг пруда, механизм заводились вокруг пруда, а после представления снова погружались на дно. В Древнем Риме, как

Справа внизу: фигурки главных египетских богов: Осириса (1), владыки царства мертвых, и его жены Исиды (2), держащей на коленях их сына Гора

Простенькие волчки из кварца, покрытого глазурью, - игрушки бедняков. Дети вращали их или пальцами, или дергая за веревку, обмотанную вокруг волчка

Украинский вертеп.

Представления этого переносного кукольного театра проходили на рождественские праздники. Сначала показывали спектакль о рождении Иисуса Христа, а затем - «Комедию о Запорожце», герой которой напоминает нашего Петрушку

Чем играли маленькие эллины?

Античную цивилизацию недаром называют колыбелью чело-

вечества. В Древней Греции зародилось практически все, чем гордится сегодня мир. Появились там и многие игрушки, которыми любят играть современные дети: мячи, волчки, серсо, скакалки, куклы... Игрушки сопровождали эллинов - так называли себя древние греки - с рождения до старости. Новорожденному дарили игрушку-амулет, которая должна была защищать своего хозяина от разных бед всю его жизнь. Каких только игрушек не было в античном мире! Крутящиеся на длинных нитках жуки, обручи, которые дети катали палочкой, оловянные человечки, барабаны, трещотки... Одна из самых любимых игрушек древнегреческих мальчишек — Троянский конь из мифа о хитроумном Одиссее. В большом деревянном коне находилось множество игрушечных вооруженных воинов.

Древнегреческие глиняные игрушки:

1. Популярная у маленьких эллинок кукла (III в. до н.э.) с подвижными руками, сгибающимися в локтях.

2. Солдатик из Спарты. Похоже, юные спартанцы любили те же игры, что и нынешние мальчишки.

3. Лошадка на колесиках (XII-X вв. до н.э.). Правда, она напоминает русские народные игрушки?

4. Волчок. Его запускали, резко дергая за веревку, которой он был обвязан. Тяжелый металлический диск, украшенный цветом, делал игрушку более устойчивой

И в Греции, механические куклы участвовали в праздничных шествиях. Часто это были карикатурные чудовища, которые смешили толпу или вводили на нее страх.

Настоящие кукольные театры впервые появились в Древней Греции. В них играли комедии Аристофана и других греческих авторов. Там же родился и переносной кукольный театр, который называют *вифлеемским ящиком*. Ящик без передней стенки представлял собой как бы двухэтажный дом, который символизировал мироздание: на верхнем этаже этого дома жили боги, а на нижнем — люди. В прорези на дне ящика кукловоды вставляли кукол на стержнях и двигали их вдоль прорезей.

Античные времена миновали, но вифлеемский ящик сохранился до наших дней: бродячие актеры-кукловоды познакомили с ним всю Европу. Неумимые кукольные ходили с переносным театром по городам, показывая одно и то же представление о рождении Христа и царе Ироде, которое постепенно дополнялось и изменялось.

Древнегреческие
глиняные игрушки:

1. Кукла с двигающимися руками и ногами.
2. Куклу, сидящую в кресле, нашли в могиле маленькой девочки. Она изображает свою хозяйку взрослой, такой, какой ее хотели бы видеть опечаленные родители.
3. Фигурки всадников, оседлавших лошадок и гуся, тоже найдены в могиле маленького эллина.
4. Такими куклами с тщательно вылепленными лицами и телами, со сгибающимися руками и ногами играли маленькие аристократы, а родители собирали из них коллекции.
5. Симпатичный коник возил свою тележку примерно 2000 лет назад

Куклы В Греции были разные - от деревянных чурбанчиков с едва намеченными чертами лица до кукол с тонко вылепленными из воска лицами и телами, со сгибающимися в суставах руками и ногами. Дорогим куклам полагалось и богатое приданое: дома, домашняя утварь, сундучки с одеждой. Таких кукол могли приобрести, разумеется, не все. Поэтому самыми популярными были глиняные - с руками и ногами на нитках. А в захоронениях маленьких греков найдены мраморные куклы в виде спеленутых младенцев. Возможно, они должны были утешать ребенка по дороге в царство мертвых.

Не пренебрегали куклами и взрослые эллины. Они украшали игрушечными красавицами свои дома. Порой в греческих семьях накапливались целые коллекции декоративных кукол.

Очень любили в античном мире глиняные игрушки. Их называли *керамика*, от греческого *керамос* - глина. Они выглядели точь-в-точь, как глиняные изделия наших народных умельцев, даже были раскрашены похоже. Это одна из нерешенных загадок: почему у разных народов уже на ранних стадиях развития появляются одни и те же игрушки, которые затем, как правило, повторяются в народных промыслах? Может быть, на этот вопрос предстоит ответить именно тебе.

Когда римлянам дарили первых кукол?

Маленьким римлянам дарили игрушки с самого рождения: мальчикам на девятый день, а девочкам на восьмой на шею надевали

2

Древнеримские игрушки:

1. Стеклянными и глиняными шариками дети играли, обменивались ими - точно-в-точно, как современные ребята.
2. Черты лица этой куклы давно стерлись.

Но еще можно разглядеть складки на тунике и красивую прическу - римляне одевали и причесывали детей, как взрослых.

Возможно, похожих кукол дарили Венере (3), 4. Игрушечные утварь, посуда и мебель похожи на настоящие

нанизанные на шнурок крошечные металлические фигурки. Затем кукольные богатства детей исправно пополнялись игрушками по десять раз в году - на каждый праздник.

В один из праздников особенно везло древнеримским двоечникам, озорникам и хулиганам. Этот праздник в честь бога земледелия Сатурна назывался *Сатурналии*. Повсюду устраивались веселые карнавалы и шествия, а люди менялись ролями: хозяева превращались в слуг, а слуги — в хозяев. В этот праздник-перевертыш все было наоборот: чем больше малыш провинился за год, тем больше он получал подарков. Наверное, это был очень мудрый обычай. Должны же родители хоть раз в году показать своему непослушному, но все равно дорогому ребенку, как они его любят. А то ведь за целый год ругани и подзатыльников он мог и забыть об этом.

К тому времени, как дети вырастали, у них скапливалось множество кукол и других игрушек. Юноши и девушки приносили их в дар домашним богам *ларам* и хранителям домашнего очага *пенатам*. А любимую куклу девушка накануне свадьбы отдавала богине любви Венере.

3

9

Бронзовый бог Лар. Ему дети приносили в дар любимые игрушки

4

Персонажи
кукольного театра:

1. Итальянец
Пульчинелла,
прародитель «носатых
насмешников»,
пересказывал
зрителям последние
новости и слухи,
2. француз
Полишинель
родился в 1649 г.
Кукольник Ж. Бриоше
создал его
по образу и подобию
Пульчинеллы.
Полишинель
высмеивал вельмож
и священников,
за что в конце концов
его отправили
на гильотину
и взаправду
отрубили голову.
Что не мешает ему
по-прежнему
здоровствовать.

Как звали прадедушку Петрушки?

Италии во время раскопок еще несколько веков назад, была одна очень занятая — горбатый человечек с крючковатым носом, большим животом и необыкновенно живым, пронзительным взглядом. Это Маккус - популярный персонаж древнеримской античной комедии. Кукла обладала удивительным секретом. Маккус казался то веселым, то сердитым, то возмущенным — это зависело от того, в какую сторону его повернуть.

По образцу древнеримского Маккуса итальянцы в начале XVI в. создали своего Пульчинеллу. Его имя в переводе означает петушок, которого он напоминал смешным носом-клювом и заносчивым видом.

Итальянцы так полюбили Пульчинеллу, что хотели видеть его не только в балаганах, во время представлений, но и на всех народных празднествах.

Прошла еще сотня-другая лет, и забавная кукла перекочевала во многие страны Европы, где получила новые имена, но сохранила внешность и неугомонный характер. Во Франции ее назвал Полишинель, в Англии - Панч, в России - Петрушка,

в Германии - Касперле, в Чехии - Кашпарек. Позже подобных кукол полюбили и в других уголках света. Все они похожи, как родные братья, - ловкие, смелые, остроумные, находчивые, дерзкие. Все - народные любимцы. Ко всем подходят слова английского писателя Джонатана Свифта из «Оды Панчу»:

*Взгляни, как публика грустит,
Покуда Панч за сценой скрыт.
Но вот, протяжен и высок,
Скрипучий слышен голосок.
И словно подменили всех:
Что за веселье, что за смех!*

1

2

3. Англичанин Панч появился после того, как в Лондоне побывали итальянские и французские кукольники. Его и назвали сначала Панчинелла

3

На этой гравюре Г. Доре (1854 г.) изображен спектакль театра марионеток

Откуда родом марионетка?

Марионетки — одни из самых древних кукол. Они существова-

ли еще в Древнем Египте. В те времена это были небольшие, 30—40 см в высоту, статуэтки из слоновой кости с подвижными руками - ими управляли, дергая за ниточки.

В Древней Греции марионетки были не только известны, но и весьма почитаемы. Греки верили, что всемогущие боги сначала создали кукол на веревочках, а уж потом, по их образу, - человека. У человека, полагали они, внутри тоже есть веревочки, а самая главная, золотая нить находится в голове - она соединяет человека с космосом.

В Древнем Риме огромные куклы с двигающимися руками и ногами уча-

ствовали в религиозных и праздничных шествиях, а их более мелкие подруги

выступали в сатирических и героических спектаклях кукольного театра.

Но свое имя куклы на ниточках обрели лишь в средние века. Тогда по всей Европе возводили храмы - наступила эра христианства. В праздники из храмов на руках выносили Богоматерь, большую красивую куклу, облаченную в шелковые одежды и увенчанную алмазным венцом. Ее руки управлялись невидимыми веревочками: проплывая над толпой, она, поднимая руку, благословляла верующих. Ставили в те времена и кукольные спектакли на библейские сюжеты. И куклы-марионетки получили имя самой популярной из них — той, что изображала Деву Марию.

В центре:

Эта деревянная марионетка начала христианской эры, возможно, участвовала в религиозных шествиях и представлениях. Названа в честь их главного персонажа - куклы, изображавшей Деву Марию

Справа:

Кашпарек, еще один из «носатых братьев», родился в Чехии в 1790 г.

Где родился театр теней?

Этот необычный кукольный театр родился и распространился на Востоке благодаря религиозным обрядам, например ритуалам поклонения умершим предкам.

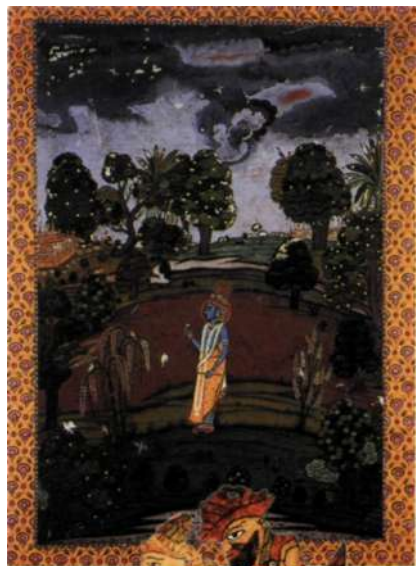
Вот как появился кукольный театр теней в Индонезии, на острове Ява.

Индонезийцы верили, что умершие обладают магической силой и помогают живущим. Поэтому они вызывали души предков, задабривая их угощением и благоговениями. А чтобы угощам было куда вселяться, делали специальных кукол. Сами же эти души представлялись индонезийцам, как и многим другим народам, в виде теней.

Сначала «спектакли» театра теней проходили в домашней обстановке. Плоскими кожаными куклами, в которые должны были вселиться души предков, управлял глава семейства.

Со временем эту обязанность взяли на себя жрецы и шаманы. Позже появились профессиональные водители кукол - *даланги*. А театр плоских кукол стал называться *ваянг-пурво*, то есть театр теней, или игра призраков.

Дело в том, что люди, сидящие в зале такого театра, на самом деле видели не кукол. Зал был отделен от сцены экраном. За ним находились источник света идвигающиеся в руках *даланга* куклы. Так что зрители на самом деле наблюдали за игрой теней. В Индии в театрах теней исполнялись пьесы, написанные на сю-

Справа вверху: Сцена из жизни Кришны.

Он идет в лесу свою возлюбленную Радхе.

Об их страстной любви повествуется в индийской поэме «Гита-говинда»

Черноглазые, усатые и бородастые персонажи (1, 2, 3, 4), разгуливающие по этой странице, наведались сюда из-за экрана турецкого комического театра теней

жеты эпосов «Рамаяна» и «Махабхарата», сказаний о жизни бога Кришны. Кукол для этих приуроченных к религиозным праздникам спектаклей вырезали из обработанной кожи, причем фигуры благородных воинов - из кожи оленя, а отрицательных персонажей — из кожи козла. Сюжеты и облик персонажей сохранились в индийском театре теней до наших дней.

Страницы 12-13:
Мистические персонажи театра теней, созданного на острове Ява, напоминают жутких призраков

А в Турции театр теней - комедийный, вероятно, оттого, что с XVI в. он потерял свое первоначальное значение. И его главный

«герой» — совсем не герой, а весельчак, балагур и озорник вроде нашего Петрушки. И театр назван по его имени - *Карагез* (Черный Глаз). Спектакли проходят так. За натянутым экраном устанавливают светильник. Зрители садятся перед экраном и смотрят забавные пьески на традиционные сюжеты, которые разыгрывают куклы, вырезанные из цветной кожи или промасленной бумаги.

Карагез и сегодня жив, весел и любим зрителями.

Кстати, всех этих кукол можно увидеть в музее Театра кукол имени СВ. Образцова. Есть в Москве кроме нескольких кукольных театров и Театр теней.

Куклы в России

Кукла для богов Коллодия - полено, «притворившееся» девушкой, соломенные куклы и каравай в виде солнца.

Мы с удовольствием едим круглые пироги и блины, не задумываясь над тем, что они символизируют солнце

Внизу:

Это панки (от ненецкого *панг* — ствол, корень), примитивные северные куклы, сделанные из дерева с помощью топора в конце XIX - начале XX в.

Возможно, когда-то панки были оберегами.

Чтобы они «справлялись» со своими обязанностями, их обтесывали, ударяя топором по полену строго определенное количество раз и каждый удар сопровождая заклинанием

Зачем полено сделали куклой?

Многие древние народы, чтобы умиловить своих богов, приносили им жертву людей. Был такой обычай и у наших предков - древних славян. В жертву богине плодородия они приносили женщин. Но однажды кому-то пришло в голову отдать богам вместо живой женщины куклу. Взяли березовое полено, нарядили в сарафан и цветастый платочек - чем не девушка с беленьким личиком? И боги не отказались от этой игрушки!

Так кукла спасла человека. А отголоски мрачных обычаев сохранились в сказках, где от чудовища откупаются

прекрасными девушками. Эту первую славянскую куклу - игрушку для богов - называли *Коллодией*.

Появились и другие куклы-чучела, которых жертвовали разным богам. У каждой было имя: Морена, Купава, Кострома, Русалка, Ярило, Горгон, Кострубонько... Обряды жертвоприношения к этому времени превратились в настоящие праздники. Нарядных кукол, обычно сплетенных из соломы, с песнями носили на руках, вокруг них водили хороводы, затевали игры, а после «отдавали» богам — сжигали, кидали в реку или рва-

ли и разбрасывали по полю. А взамен просили хороших урожаев, теплого лета, счастливой любви...

Некоторые из этих обычаев сохранились до сих пор. Не приходилось ли тебе с песнями и играми сжигать чучело зимы - Дуню-Масленицу, а после лакомиться блинами - символами солнца?

Мистический обряд стал веселой игрой, а кукла-полено и соломенное чучело — заменой жертв богам и у других народов. Но тогда у кукол было еще одно предназначение...

Что такое оберег?

Русские крестьяне тщательно готовились к появлению в семье ребенка. Будущему малышу шили пеленку с уголком от дурного глаза и мастерили без иголки и ножниц куклу-талисман. Ее нельзя было ни порезать, ни уколоть - ведь в нее вкладывались материнская любовь и забота, которые оберегали младенца. Игрушку клали в пустую колыбельку — обжить, обогреть. А когда малыш родился, куклу укладывали рядом с ним, при-

Тряпичная берегиня в красном платье, защищающем хозяйку куклы от сглаза и увечий

Справа: Растения, птицы, люди, животные слились на этой вышивке в гармоничный узор, подтверждая, что все на свете взаимосвязано

говаривая: *«Сонница-бессонница, не играй с моим дитяtkом, а играй с этой куклой!»*

Как видишь, кукла по-прежнему была игрушкой не для ребенка, а для бессонницы, болезни и прочих напастей. Она как бы отвлекала на себя злые силы, оберегала малыша. Так ее и называли - *берегиня* или *оберег* Тряпичную куклу-берегиню, сделанную своими руками, мать дарила дочери перед свадьбой, благословляя ее на замужество. А во время свадебного

Хотя у этих тряпичных «молодаек» нет лиц, характер их так ярко выражен

застолья куклолки в красных платьях украшали праздничное печенье - «рощу», «куличку», «пряницу». Гости тоже дарили невесте кукол с пожеланием, чтобы родилось побольше детишек. А в северных местностях за свадебным столом передавали куклу из рук в руки с песней: *«Раздайся, народ! Девья краса идет...»* Старинный обычай «приглашать» куклу на свадьбу сохранился до наших дней: молодожены сажают нарядную куклу на свадебную машину.

А еще в русской избе обязательно проживали 12 кукол-лихорадок: Огнея, Лидея, Грисея... Они висели возле печки и оберегали хозяев от разных болезней.

О кукле-обереге вспоминали и тогда, когда хотели избавиться от какой-нибудь напасти. Ее три раза поворачивали против часовой стрелки, приговаривая: *«Отвернись злом, повернись добром»*.

Делали обереги не только из тряпок, но и из глины, дерева, кости, соломы, ниток и даже из... творога. Однако все славянские куклы-обереги похожи в одном: у них не было лица. Считалось, что если кукла будет уж очень походить на человека, то в нее вселится злой дух.

Зато большое внимание уделяли куклольному наряду. Платье шили целиком из кумача или пускали красную ленту по подолу, поясу, вороту и рукавам - славяне считали, что красный цвет бережет от сглаза и увечий. Узор, которым расшивали наряд, тоже не был случайным: каждый его элемент имел магическое значение. Слово узор и значило надзор, присмотр. Поэтому на платье вышивали, например, круги, кресты, розетки - знаки всемогущего солнца. Фигурки женщин и оленей символизировали плодородие, волнообразные линии - землю, а вертикальные - деревья, вечно живую природу.

Какими еще бывают обереги?

Африканские куклы-обереги воров таращат глаза — за хозяином приглядывают

В центре: В конце XIX в. у русской куклы появилось лицо

Чукотская кукла в меховой парке

Куклы-обереги, или *амулеты*, были у разных народов. Конечно,

они выглядели иначе, чем «безликие» славянские берегини. Так, у нанайской куклы-амулета по имени Акоан, наоборот, были большие глаза - чтобы хорошенько присматривала за своими владельцами. В африканском племени карамоджей куклол вырезали из священного дерева мбуру и дарили детям на третьем году жизни. Куклол для девочек старательно наряжали; считалось, что чем красивее кукла, тем краше будет ее хозяйка. Куклы для мальчиков держали в руках копыя. Чем «сильнее» кукла, тем

отважнее станет будущий воин. У японцев существовал такой обряд. На куклу «переносили» все болезни и беды ее владельца, а затем сажали в бумажный кораблик. Он размокал, кукла тонула в волнах, а с ней вместе — горе и невзгоды.

Чукотские девушки брали с собой куклу, после свадьбы переезжая к мужу. Они клали ее в изголовье, берегли, не теряли и никому не дарили.

У многих племен и народов женщина, у которой умирал ребенок, должна была сделать куклу и ухаживать за ней, как за своим малышом. Это был оберег для души ребенка. Древние люди верили, что так можно помочь ей освоиться в загробном мире.

Во что одевали крестьянских кукол?

О куклах сочиняли сказки, в которых они представляли волшебными помощницами, охраняли, спасали, давали мудрые советы. Куклол любили, берегли, передавали по наследству. Ими любовались, носили с собой... И наконец, ими стали играть.

Бережно, уважительно относились к кукле еще долго после того, как она перестала быть «богом» и даже оберегом. Игру в куклы крестьяне не считали пустой забавой. Они верили, что чем усерднее играет ребенок, тем больше будет достаток в семье, а если с куклами плохо обращаться — неприятностей не миновать.

Куклол дарили друг другу в знак любви и дружбы. Считалось, что подарок, сделанный от чистого сердца, приносит счастье, а с затаенной неприязнью — напасти и беды.

В некоторых избах обитало не меньше сотни кукол.

Маленьким девочкам куклол делали мамы, бабушки или старшие сестры. Они всегда находили для этого время, несмотря на тяжелый крестьянский труд. А когда малышке исполнилось пять лет, она должна была мастерить куклол сама. Это было, в общем-то, нетрудно. Делали их в основном из тряпок, в каждой местности по-своему. Самые простые куклы получались так:

В крестьянских семьях кукол было много - целые короба. Чем больше кукол - тем больше счастья, считали хозяева

Справа: Кукольник со своими изделиями. Кустарные куклы - ходовой товар!

кусок белой ткани с комком пакли посередине перетягивали суровой ниткой - головка готова. Снизу к ней пришивали яркий лоскуток-платье. На головку надевали платочек и приделывали кудельную косу.

«Нетрудное дело, да не всякому дается», — говорят в народе. Во-первых, чтобы куклолка вышла крепенькой и ладной, нужна сноровка. А во-вторых, главное искусство состояло в умении нарядить куклу. Тут в ход шли разноцветные лоскутки, вышивка, ленты, бусинки и, конечно, фантазия портнихи.

Ты думаешь, что в куклы играли только маленькие девочки? Ничего подобного. Играли не только девочки и подростки, но и девушки на выданье. И даже замужние женщины. Девушки приносили своих кукол на посиделки, в гости, в поле. И не зря - по красоте куклы судили о вкусе и умении ее хозяйки. Бывало, что де-

вушка, выйдя замуж, брала с собой любимых кукол и играла ими в свободное от домашних хлопот время, пока у нее не рождалась дочка. Тогда куклы переходили к малышке по наследству.

И даже совсем взрослые люди с удовольствием следили за детскими играми - целыми кукольными представлениями, долгими, обстоятельными. Одним из самых любимых занятий, которое скрашивало скучные зимние вечера, была игра в свадьбу. В ней принимало участие множество кукол: невеста, жених, родители, подруги, друзья, сваты, гости. Разыгрывался [дельный спектакль, представлявший весь предсвадебный ритуал: сватовство, посиделки, девичник и т.д. Интересно, что мужчин изображала просто кусок скатанной ткани. Куклы «мужского пола» появились в России только в XIX в.

Троице-Сергиева лавра (вверху). Здесь и зародился кукольный промысел, а первым кукольником был Сергей Радонежский

Медведь с коробом - богородская игрушка по мотивам русской народной сказки

Где столица кукольного царства?

Довольно долго русские куклы оставались самодельными. А первые куклы, изготовленные мастерами, появились в подмосковном Сергиевом Посаде еще в XIV в.

Жил тогда великий русский подвижник Сергей Радонежский, тот самый, что благословил московского князя Дмитрия перед знаменитой Куликовской битвой. В монашеском уединении он вырезал из дерева игрушки и одаривал ими детишек, которых приводили с собой богомольцы. Постепенно на месте затерянной в лесах обители, основанной Сергием, вырос большой монастырь - Троице-Сергиева лавра. А у монахов повелась традиция изготавливать поделки для детей. Ни один богомолец не возвращался из этих мест без игрушки. И расходились по свету деревянные фигурки, прозванные троицкими. Так гласит легенда. По историческим же данным, игрушечный резной промысел зародился в Сергиевом Посаде в начале XVI в. Глядя на здешних умельцев, со временем на-

чали мастерить игрушки и в других подмосковных деревнях. А к концу XIX в. Сергиев Посад уже стал столицей игрушечного промысла России. Делают там игрушки и по сей день. А еще в Сергиевом Посаде находится единственный в нашей стране Институт игрушки, где придумывают ее новые виды. Есть и уникальный Музей игрушки, по экспонатам которого можно изучать историю кукол.

Сейчас Сергиевские мастера изготавливают кукол из разных материалов. А прежде они славились поделками из дерева - липы, ольхи, осины и березы. Сначала резчики долго подготавливали древесину: порой чурочки для кукол вылеживались года по два. Только потом из них вырезали фигурки и расписывали яркими красками: дешевые - клеевыми, подороже - акварельными, масляными, эмалевыми.

Первых кукол делали отдельные мастера-ремесленники, а помогали им их семьи — *кусты*. Поэтому их называли кустарями-одиночками. Иногда мастера сотрудничали друг с другом. Так, богородские резчики свои поделки не красили, оставляя их «в белье», то есть белыми. А раскрашивать изделия отсылали Сергиевским мастерам. Те умели нарядно расписать игрушку.

Как назывались первые фабричные куклы?

Самым ходовым товаром были дешевые деревянные куклы, которых Сергиевские мастера насмешливо прозвали *дурами*. Дуры были в пышных платьях, фантастических шляпках с цветами и перьями, важные и высокомерные, но при этом веселые и красочные. Дурам полагались и кавалеры под стать - лихие гусары с рукой кренделем, в высоченных головных уборах — киверах.

Русские куклы XIX в.:
барыни (1, 2, 7),
кормилицы (3, 8),
крестьянка (4),
гусар (5) и дура (6)

Куклы-барыни получались совсем другими — и осанка благороднее, и работа потоньше, и краска лучше. И цена дороже.

Пышногрудые куклы-кормилицы были богато разодетыми, с одним ребеночком на руках, а с другим, по-старше, у юбки.

Позже, когда соседи монастыря - завод Гарднера в селе Вербилки и завод Попова в Дмитровском уезде Московской губернии — начали изготавливать маленькие фарфоровые статуэтки, резчики Сергиева Посада переняли у них образцы. Стали вырезать так называемую китайскую мелочь — фигурки высотой около 5 см. Этих франтов и модниц, гуляк и курильщиков, танцоров, музыкантов, арлекинов и т.д. копировали с иноземных моделей.

мажные шляпки. Сразу и не догадаешься, что под платьем - просто скелетик из палочек.

Куклы с подвижными глазами, которые часто моргали, назывались *моргалки*. Красивую куколку с головкой из папье-маше и изящной фигуркой с тонкой талией так и прозвали - *талиа*. Она выглядела шикарной барышней.

Талии. Ну разве не метко народ прозвал этих кукол-модниц? Первое, что бросается в глаза, - их тонюсенькие талии. Все в соответствии с модой тех времен. Фасоны платьев, в которых красуются талии, точно копируют те, что носили девушки во 2-й половине XIX в., - хоть историю моды по ним изучай

Как изменились куклы в XIX веке?

К началу XIX в. русская кукла окончательно превратилась в детскую игрушку. Давно ушел в прошлое суеверный запрет рисовать кукле лицо. Появился новый материал, облегчавший изготовление игрушек, — *папье-маше* (что переводится с французского как жеваная бумага). И тут уж кустари-кукольники развернулись вовсю. Виртуозы Сергиева Посада разработали сразу несколько видов кукол. Первые подвижные кукол из лучинок, с ручками и ножками на шарнирах прозвали *скелетками*. Их наряжали в кумачовые платья, склеенные прямо на фигуре, передники и красные бу-

а на самом деле... Под платьем из дешевой марлевки прятались блестящие башмачки из свернутой в конус клеенки и невзрачное соломенное тельце. Умели кустари пустить пыль в глаза!

Пупсика в крестильной рубашке ласково окрестили *дитяшкой*, а куклу-погремушку в чепчике и бархатных пеленках, перевязанную золотистой лентой, - *пеленашкой*.

Появились и первые куклы «мужского пола», если не считать деревянных гусаров: *матросик* - мальчик в матросском костюме и *кучерок* - длинноногий мужичок в поддевке и плисовых штанах.

К XIX в. в крестьянских избах по-прежнему играли в самодельных тряпич-

Кавалер без устали
раскланивается
с барышней —
только ручку
на коробочке нажимай

Кучерок в поддевке
и сапогах —
одна из первых кукол
«мужского пола»,
если не считать
солдатику да гусар

ных кукол, которым ребятишки стали прорисовывать или вышивать лица. Но и на «настоящих» кукол появился большой спрос. Отцы и матери привозили с ярмарки детишкам в подарок скелеток, моргалок, талий, дитяшек, матросиков... То-то было радости!

Большой успех у покупателей имела *парочка* - барышня в пышном платье и кавалер в клетчатых штанах. Они стояли на круглой коробке с ручкой. Повернешь ручку - и кавалер начинал вежливо раскланиваться с барышней. Были и другие игрушки «на ящиках»: *бондарь* колотил по бочке, словно правил обруч, *кузнец* молотил по наковальне, *нянька* качала младенца.

Много было разных кукол-забав! Они высывали язык, кувыркались, пищали... Кукла-перевёртыш, стоило нажать на рычаг, превращалась из молодухи в старуху. *Баранщик* ехал верхом на козе, *медведь* с козой кружились под тренькающую музыку... Среди кукол-забав был *Славный попивало* и *обьедало* - толстый че-

Справа внизу:
Кукла-перевертыш,
которая
одним движением
превращается
из молодухи в старуху
(слева), и барышня

Нарядную
куклу-мальчика
в матроске
сразу прозвали
матросиком

ловечек с огромной головой, выпученными глазами и широко разинутым ртом. Когда вращали ручку, в него с тарелки летели нанизанные на проволочку жареные утки, поросята и прочие яства.

Знали Сергиевские мастера, как повеселить народ! Их «потешки» звучали, двигались, поражали разнообразием и разноцветьем.

К этому времени кустари-одиночки стали собираться в артели, чтобы работать сообща. У артелей появилась специализация: одни делали кукольные головки, другие собирали кукол, третьи наряжали. Так развивалась кукольная промышленность. К XX в. в России появились фабрики игрушек.

Знаменитая на весь мир русская матрешка-крестьяночка

Кто родственник русской матрешки?

Яркая матрешка, известная всему миру, стала кукольным символом России - ни

один турист не уедет от нас без этой расписной русской крестьяночки. Но знаешь ли ты, что своим происхождением она обязана старому японскому мудрецу?

Был он вырезан из дерева и содержал в себе целое семейство вставленных одна в другую фигурок. Изображал он Фукуруку (или попросту - Фукуруму) - божество счастья и долголетия, а пять фигурок внутри - богов рангом пониже. Однажды эту традиционную японскую игрушку увидел русский художник св. Малютин. Он тут же набросал на бумаге русский вариант забавной фигурки.

Токарь московской мастерской «Детское воспитание» В.П. Звездочкин выточил для нее форму, а Малютин сам расписал ее. «Настоящая Матрена!» - воскликнул кто-то, увидев куклу. И назвали ее *Матрешка с петухом*. Первая матрешка носила русский сарафан и платочек, держала петуха, а внутри нее устроились три старшие дочери-помощницы - в фартучке, с серпом, с

плошкой, да еще мальчик в косоворотке, девчушка с куклой, малышка в слюнявчике, сосущая палец, и младенец в пеленках. Всего восемь фигурок в скромной деревенской одежде, с милыми живыми лицами.

Было это в 1899 г., а в 1900 г. владелица мастерской А.М. Мамонтова отвезла матрешку на Всемирную выставку в Париж, где ее наградили бронзовой медалью. С тех пор и начался массовый выпуск матрешек в России.

Первые матрешки были не такими пестрыми, как сегодня. Краски для них брали неяркие, теплые, лица тонко выписывали. Дело в том, что расписывали матрешек в основном иконописцы Троице-Сергиевой лавры. Конечно, они использовали те же живописные приемы, что и при росписи икон.

Вслед за Сергиевым Посадом матрешек стали делать в Липецке, Воронеже, Вятке. Первыми освоили новую игрушку в Семеновском уезде Нижегородской губернии. По сравнению с сергиево-посадской она казалась стройнее и наряднее, на ее переднике впервые расцвели букеты алых роз

«Дедушка» русской матрешки - японец Фукурума

Страницы 22—23: Самая первая из матрешек — «Матрешка с петухом» и ее детки сделаны по эскизу С. Малютина в конце XIX в.

Матрешки - герои комедии Гоголя «Ревизор» выточены в Сергиевом Посаде в начале XX в. Самые крошечные - Бобчинский и Добчинский

Дед Мороз, Баба-Яга, Шамаханская Царица, Красная Шапочка, Украинка, Боярин - этих матрешек сделали в Сергиевом Посаде в начале XX в.

Справа внизу: В 1912 г., к столетию Отечественной войны 1812 г., мастер из Сергиева Посада И. Прохоров превратил Наполеона и его генералов в матрешек

С ярко-зелеными листочками. Немного позже таких же ярких матрешек научились выгачивать в Полоховском Майдане под Нижним Новгородом и в соседнем с ним Крутце. Одно время народный промысел стал угасать - не было спроса. Но сейчас он вновь возродился. Каких только матрешек сегодня не встретишь - не

только деревенских красавиц, но даже политических деятелей. Впрочем, это не так уж ново. В Музее-усадьбе художника В.Д. Поллонова хранится матрешка-шарж, изготовленная по рисунку другого знаменитого художника - В.А. Серова. Она изображает самого хозяина усадьбы и его талантливых друзей, одетых в турецкие костюмы. К столетию со дня рождения писателя Н.В. Гоголя была сделана матрешка с героями его произведений внутри. К столетию Отечественной войны 1812 г. - матрешка-Наполеон и матрешка-Кутузов с их генералами. Еще были матрешки - герои народных сказок. Пытались освоить матрешку и в других странах. Во Франции ее оде-

ли в национальную одежду. В Германии изобразили в виде Синей Бороды и семи его жен. Но все это сохранилось в истории лишь как курьез. Знаменита на весь мир именно русская матрешка-крестьяночка. Она считается истинной выразительницей русского стиля даже на родине своего «дедушки» - в Японии.

На картине испанского художника изображен маленький аристократ с любимой игрушкой — конем-каталкой

Чем забавлялись маленькие аристократы?

Мальчики играли, разумеется, в войну. Прежде всего они должны были уметь ездить верхом. И в раннем детстве ребенок получал отличного коня-каталку. В XVIII в. появились оловянные солдатик. Теперь маленькие аристократы, которым в будущем предстояло командовать войсками, могли разыгрывать игрушечные битвы. С помощью наборов солдатиков они также изучали историю. Оловянные игрушки изображали представителей разных эпох: воинов антич-

Справа: немецкая кукла сидит на сундучке с нарядами. В нем было два этажа: на одном размещалась одежда, на другом — сама кукла. Этот набор подарил великой княжне Ольге, когда ей исполнился год, президент Франции Ф. Фуру в 1896 г.

ных государств, рыцарей, швейцарскую пехоту XVI в., русских и французских гренадеров времен наполеоновских войн... Причем все детали обмундирования и вооружения воспроизводились с документальной точностью. Игрушечное оружие делали искусные оружейные мастера. Оно не только выглядело как настоящее, но его еще можно было заряжать порохом, имитируя выстрелы. Конечно, были у маленьких аристократов и вполне мирные игрушки: переводные картинки, наборы для

фокусов, лото. Продавались специальные сундучки с игровыми наборами: шашки, домино, серсо, скакалки - до 80 видов настольных и спортивных игр. Были и всевозможные механические забавы, великолепные железные дороги - всего не перечислить. Девочки играли преимущественно в куклы, которых заказывали за границей. Французские куклы славились на весь мир уже в XVI в. Они знакомили дам с последними веяниями моды, то есть выполняли роль современных топ-моделей. Аристократки выписывали их для своих дочерей, чтобы привить им хороший вкус.

Справа: Эти этнографические куклы с фарфоровыми головками сделаны в конце XIX в. Одна (слева) одета в костюм Рязанской губернии, другая - Саратовской

Популярны были и немецкие куклы с хорошенькими головками из папье-маше. Кстати, немецкие и французские кукольники сотрудничали между собой. Немцы присылали во Францию кукольные головки, а французы пришивали к ним туловища из розовой лайки и наряжали кукол в модные платья. Славились и дорогие китайские куколочки — их лица, руки и ноги искусно вытачивали из слоновой кости, напоминающей цветом человеческое тело. К тому же ли

вочки. Известно, например, что мальчик по имени Карл Петр Ульрих, будущий русский император Петр III, так любил кукол, что играл в них даже после женитьбы. Кукол для него выписывали из Европы, Китая и Индии.

В конце XIX в. в России появились куклы, которые могли соперничать с за-

В конце XIX - начале XX в. французские кукольники создают множество автоматических музыкантов, играющих на разных инструментах. Эта симпатичная пианистка изготовлена французской фирмой «Жюмо»

Страницы 24-25: Оловянные солдатики разных родов войск (XIX в.) всегда были любимыми игрушками мальчишек

чки игрушечных красавиц тонко раскрашивали, глаза оттеняли пушистыми ресницами, а натуральные волосы укладывали в изящную прическу. Миниатюрные руки и ноги с точеными пальчиками выглядели совсем как настоящие. Заграничные куклы были так хороши, что играли в них не только де-

рубезными. У них были фарфоровые головы с красивыми личиками и роскошными косами, а носили они искусно сшитые народные костюмы разных губерний России. Поэтому кукол прозвали *этнографическими*. Их охотно покупали для своих детей не только русские аристократы, но и иностранные гости.

Это - австрийская кукла-манекенщица (середина XIX в.), которой можно менять не только одежду, но и прическу. Их делали не столько для девочек, сколько для взрослых дам, чтобы они были в курсе последних веяний моды

Кто и как шил кукольные наряды?

Первым куклам-оберегам, как мы уже знаем, шили наряды их хозяйки. Позже, когда кукол стали изготавливать на продажу, появилась профессия кустарихи-одевальщицы. Мастер делал куклу и отдавал ее одевальщице. А уж та наряжала ее с головы до ног.

Дешевых кукол одевали «на клею», то есть без нитки и иглки, лишь с помощью ножниц и клея. Просто вырезали на глаз платье из колена или ситца, цветной или «позолоченной» бумаги, а потом склеивали его прямо на кукле. Но при этом фасон платья обязательно соответство-

вал моде. Так, по сохранившимся в музее Сергиева Посада скелеткам можно судить о костюмах романтического стиля 30-40-х, а по талиям - 70-80-х годов XIX в.

У дорогих этнографических кукол костюмы были самые настоящие. Они в точности копировали сарафаны, шушуну, поневы, душегрейки. Кроили их без лекал, ведь народная одежда сшита просто — по прямой. А особая красота ее - в отделке. На украшение шли ленты, тесьма, позумент, канитель, блески, бисер, мулине разных цветов. Бусики и пуговицы делали стекольщики. Кукольную обувь шил сапожник, и только маленькие лапти плели из липового мочала сами одевальщицы.

Самые дорогие куклы с фарфоровыми головками, в костюмах из парчи и шелка, украшенных бисером, золотыми и серебряными галунами да еще затейливыми кружевами, теперь входят в музейные собрания России, Франции, Америки и других стран. Кустарихи-одевальщицы оформляли куколку полностью. Сначала шили и надевали на нее костюм. Потом аккуратно причесывали головку и прилаживали головной убор: кокошник, платочек, кичку. Плели пояс и подпоясывали, а в завершение обували. Работа эта требовала вкуса, знания,

Тряпичные куклы в крестьянском платье: слева — в нарядном костюме, справа - в теплой душегрейке

Немецкие кукольники разрабатывали фасоны одежды даже для кукол-младенцев - пупсов (от немецкого *puppe* - кукла)

Американская бумажная куклолка (середина XIX в.) изображает знаменитую танцовщицу Марию Тальони, а ее платья скопированы с костюмов героинь из балетов Тальони

Этими куклами в национальных одеждах играли царские дочери. Сами куклолки изготовлены в Германии, на фирме «Саймон и Хальбиг». А их костюмы (слева - Московской губернии, справа - татарский) шиты в России в 1902 г.

умения и терпения. Недаром, когда появились кукольные артели, название этой профессии зазвучало гордо: мастер по художественному оформлению кукол. Одежду для кукол царских дочерей и других знатных маленьких особ шили лучшие портные Постельной палаты в Кремле. В царских расходных книгах сохранились записи о закупках материалов на эти цели. Среди прочего там упоминается «бобровый хвост для потешной куклы царевны». Должно быть, кукле срочно понадобилась теплая шубка.

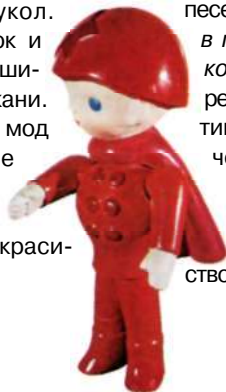

Страницы 28—29:
Куклы 1920-1930-х годов - юные модницы (1), красноармейцы (2), старушки (3) и пожарный (4) - хоть и сшиты из самых дешевых материалов, чаще всего из отходов ткани и ваты, но очень симпатичные и выразительные

Как куклы пережили войны и революции?

В начале 20-х годов XX в. и для людей, и для кукол наступили трудные времена. Из-за войн и революций хозяйство страны было сильно разорено, промышленность пришла в упадок. Производство игрушек на какое-то время совсем прекратилось, так что в те годы кукол покупали, как в старину, лишь на базарах и ярмарках у кустарей-одиночек. Но уже несколько лет спустя в местах традиционных народных промыслов начинают восстанавливаться артели и фабрики. В это время не делают роскошных дорогих кукол с фарфоровыми головками и в богатых платьях. И материалы, и куклы стали проще - в кукольном мире, как в зеркале, отражается то, что происходит в стране. Но даже из самых простых материалов мастера умудрялись создавать очаровательных кукол. Пусть они были из тряпок и набиты ватой, а одежда сшита из отходов дешевой ткани. Но рисованные личики и модные платья, украшенные цветами-розетками из марли, напоминали их счастливым владелицам красивых героинь немого кино

Отважный Мальчиш-Кибальчиш, герой Аркадия Гайдара, - кто же не знал его в советские годы

Московская артель «Забава детей» в те годы выпускала тряпичных кукол: работниц в красных косынках, почтальонов, пожарных, молочниц. Загорские мастера (Сергиев Посад тогда переименовали в Загорск) вытачивали деревянных красноармейцев, матросов, уличных регулировщиков, пионеров-барабанщиков. А для мальчишек штамповали машинки из жести и лепили из папье-маше коней-каталок. Начавшаяся в 1941 г. Великая Отечественная война опять отбросила производство игрушек назад. Но уже в 1943 г. оно возобновилось. В 50-х годах вновь появились самые популярные перед войной целлулоидные пупсы и уточки для малышек. В это же время рождается «резиновая Зина», та самая, про которую поется в песенке: «*Резиновую Зину купили в магазине, резиновую Зину в корзине принесли...*» Куколки из резины точно копировали ребятишек того времени — их прически, платья и короткие штанишки на лямках, башмаки, пальто и яркие беретки. Разрушенное войной хозяйство постепенно восстанавлива-

Шагающих
полиэтиленовых
кукол Синеглазу (?)
и Любочку (2)
выпускали
советские предприятия
в конце 1950-х -
начале 1980-х годов

Куклы Мямлик
и его сестренка
из древесно-
стружечной массы
появились на свет
в 1960-е годы

Кукла Барби
родилась в 1959 г.
Рост ее был 29 см,
вес 135 г.
На головке красовался
«лошадиный хвост»,
глазки были
подведены,
а ногти покрыты
красным лаком.
В 1964 г.
у Барби стали
сгибаться колени,
в 1967 г. - руки,
затем туловище
в талии.
В том же году
изменилось ее лицо...
Сегодняшняя Барби
сильно отличается
от самой первой

лось, в игрушечном производ-
стве появились новые техноло-
гии и материалы. Прошли годы.
Кукольная промышленность
набрала темпы, и кукол стали
делать большими партиями. В
60-х годах игрушки производило уже
свыше тысячи предприятий по всей
стране, причем... по одним и тем же
образцам. Изготовители так спе-
шили выпустить кукол поболь-
ше, что не думали о разнооб-
разии. Наверное, и в этом есть
свои плюсы: по крайней мере
маленькие кукловладельцы
могли не завидовать друг другу.
Наступило время, которое назы-
вают перестройкой. В магазины хлы-
нули игрушечные иноземки — но-
вые, яркие, необычные. Самой
удивительной была кукла-де-
вухка с точеной фигурой и
«совсем настоящими»
волосами. Красави-
ца по имени Барби
с улыбкой посмот-
рела на пухлень-
кую куклу Любоч-
ку, и та смущен-
но потеснилась
на полке. Но
это уже совсем
другая куколь-
ная история...

Куклы стран Европы

Афина и Гефест украшают Пандору, прежде чем отправить ее к людям (древнегреческая роспись на вазе)

Справа внизу: Французская кукла в модном наряде (середина XIX в.)

В сундучке Пандоры было все, без чего не обошлась бы светская дама

Как Пандора оказалась в Париже?

Однажды древнегреческий верховный бог Зевс разгневался на людей и решил им отомстить. Он заказал богу-кузнецу Гефесту куклу необычайной красоты. Гефест сотворил ее из земли и воды. Афина возложила на голову куклы прекрасный венец, Афродита одарила обаянием, грацией и изяществом, нимфы украсили ее наряд гирляндами из весенних цветов, а Гермес научил хитрости и изворотливости. Зевс оживил куклу и нарек ее Пандорой (осыпанная дарами), а в приданое дал ящик, который запретил открывать. Пандора спустилась на землю, вышла замуж за че-

ловека, покоренного ее красотой и очарованием, и, конечно, открыла запретный ящик, из которого вылетели болезни, голод, зависть и прочие чудовища. Так, согласно древнегреческому мифу о Пандоре, на земле появились разные несчастья, а также особая порода женщин, требующих роскоши и украшений.

Пандорой же французы окрестили куклу, которая унаследовала от своей древнегреческой тезки красоту и страсть к роскошной жизни. Пандор было две. У одной гардероб состоял из сшитых по последней моде вечерних туалетов. А ко второй прилагалась целая коллекция изысканных домашних нарядов. Покупательницы обычно брали сразу двух Пандор, чтобы учиться у них быть прекрасными и дома, и на балу. Парижские изготовители этих кукол получали заказы со всего мира - все богатые дамы хотели иметь красавиц кукол, чтобы быть в курсе парижских мод. Выписывали их и российские модницы.

В этом игрушечном доме для кукол предусмотрено все - от кресел до зеркала в ванной

Кто мастерил мебель для кукол?

1. Эти итальянские куклы-паяцы 1920-х годов похожи на своих родственников из XVIII в.
2. Обстановка игрушечной комнаты.
3. Кукла одной из дочерей Николая II, изготовленная в Германии в начале XX в.

В XVIII в. увлечение дорогими куклами во Франции стало просто манией. Вошли в моду куклы-паяцы. Эти роскошные клоуны стоили целое состояние. Известно, что герцогиня Шартрская уплатила 1500 ливров за паяца, изготовленного по рисунку знаменитого художника Буше. А герцогиня Оршанская подарила испанской инфанте куклу с нарядами, которая стоила 22 тысячи франков (на 2 тысячи франков можно было в те времена безбедно прожить целый год, а за 5 тысяч купить симпатичный дом с садом). В придачу к таким куклам давались сундучки с одеждой, мебель, искусство

сделанная из дорогих пород дерева, кареты, посуда - все из золота, серебра, хрусталя и слоновой кости. Изготовление игрушечной обстановки и утвари достигло в то время высочайшего искусства. Этому способствовало правило тех лет: чтобы подмастерье приняли в цех ремесленников, он должен был изготовить уменьшенную копию изделия. Каретник - маленькую карету, мебельщик - кукольную мебель и т.д. В музеях Европы сейчас хранятся такие «экзотические» игрушки: миниатюрные резные креслица с мягкими подушками, стульчики-грелки, крошечные чайные сервизы, серебряные подсвечники, ложки, утюги, гитары...

Английские куколки первыми стали придавать куклам внешность отпрысков царственных особ. У этого младенца - лицо маленького Георга VI

Когда во Франции стали делать кукол-детей?

В конце XIX в. во Франции появились куклы-дети, которые очень порадовали своих маленьких хозяек. Наконец-то куклы стали не роскошными дамами, а милыми детишками, и девочки могли играть в дочки-матери. Таких кукол начал делать мастер Пьер Франко. Они походили на прехорошеньких маленьких девочек с настоящими или шерстяными волосами, пухлыми ручками и округлыми животиками. Как и «взрослые» куклы, малышки были одеты по моде тех времен, держали в руках изящные зонтики и сумочки, щеголяли разнообразными шляпками и чепцами. Особенно оригинальными были куклы с двумя лицами. Например, плачущая кукла. Чтобы ее утешить, следовало нажать кнопку на макушке, под волосами, -

головка поворачивалась, и показывалась смеющаяся мордашка. В 1866 г. Леон Казимир Бру, основатель известной кукольной фирмы, создал новый тип кукол — они могли сосать из бутылочки. Жидкость проходила по трубочке в туловище, а затем выходила через дырочку в ноге. Фирма «Жирард» в 1895 г. выпустила куклу, которая ходила, говорила и посылала воздушные поцелуи. У нее были приоткрытый ротик с рядом белоснежных зубов и красивые брови из мягких перьев.

Французские куклы-дети (XIX в.):
 1. Малышка с цветами — совсем как живая!
 2. Кукла в нарядном платье.
 3. Эта кукла говорит «мама», ходит и посылает воздушные поцелуи

3

2

ребенка и миниатюрные - заполнили магазины разных стран. Благодаря своим модным куклам французы сумели оставить позади немецких мастеров, которые до XIX в. считались лучшими изготовителями кукол. Но немецкие кукольщики тоже не дремали и изобретали новые способы, как перегнать французов.

Откуда родом Щелкунчик?

Современная немецкая промышленность выпускает одни из лучших игрушек в мире. А зарождалась она в маленьких городках старинных германских областей, о которых поется в песне Сергея Никитина. Помнишь? В той, где его герой Птицелов идет «вдоль по рейнским берегам»:

*По Тюрингии дубовой,
По Саксонии сосновой,
По Вестфалии бузиновой.
По Баварии хмельной...*

Немецкая Тюрингия XVII в. славилась богатыми лесами. А жили там бедные люди - угольщики и дровосеки. Долгими зимними вечерами, чтобы немного подзаработать, они вырезали из дерева посуду и игрушки. Весной складывали свои поделки в корзину и отправлялись по городам и весям. Игрушки продавали прохаживая или несли в Нюрнберг.

К XVIII в. игрушки мастеров из небольшого городка Зоннеберга знали уже не только по всей Германии, но и в Скандинавии, России и Америке. Сначала их куклы были только деревянными. Но однажды мастер Фридрих Миллер уз-

нал секрет создания игрушки из папье-маше. Если смесь из бумаги, цемента и муки вдавить в форму, получится кукла, пустая внутри. А в эту полость можно вставить голосовые и двигательные механизмы. С этого началось производство знаменитых немецких кукол.

Примерно так же развивалась игрушечная промышленность в других немецких городах. А главным из этих «игрушечных» городов стал Нюрнберг. Созданные здесь игрушки напоминают персонажей из сказок Гофмана и Андерсена. Именно в Нюрнберге родились и табакерка с выскивающим из нее чертиком, и стойкий оловянный солдатик, и удивительные кукольные дома, напичканные механическими чудесами, — точно такие, какой в сказке Гофмана «Щелкунчик» подарил маленькой Мари ее крестный Дроссельмейер.

французская кукла с двумя лицами то смеется, то плачет. Чтобы изменить «выражение лица», нужно нажать кнопку под ее волосами

Справа: Немецкий игрушечный домик

Слева: Русского Щелкунчика в начале XIX в. сделали мастера из Сергиева Посада. Это толстопузый любитель пива, ерник и балагур.

Справа: Немецкий Щелкунчик (середина XX в.) совсем другой - стройный, загадочный и немного печальный

Фарфор лучше другого материала подходил для изображения лиц прекрасных дам, и кукольники в конце XIX в. стали увековечивать красавиц.

1, Английская королева Виктория,
2, француженка в модной одежде, с настоящими волосами.
3, Евгения Богарне, жена Наполеона III, самая красивая женщина Франции

Когда появились фарфоровые куклы?

В 1709 г. немецкий химик И.Ф. Бетгер разгадал секрет изготовления фарфора, известный прежде лишь в Китае. В Тюрингии, которая уже и так прославилась своими куклами, открыли фабрику по производству фарфоровых кукольных головок. Отлитые вместе с шеей и плечами, эти головки пришивали, приколачивали гвоздиками или приклеивали к туловищу - тряпичному, деревянному или из папье-маше. Кукол с туловищем из папье-маше часто делали говорящими - в их полые тельца вставляли специальные «говорящие» коробочки (*войс-бокс*). Чтобы кукла заговорила, достаточно было потянуть за веревочку, соединенную с этим «говорящим ящиком».

Фарфоровые кукольные головки, которые делали на фабрике в Тюрингии. Игрушечные лица получались живыми и очаровательными

Одна из самых красивых кукол того времени создана по портрету жены Наполеона III красавицы Евгении Богарне. Большой любовью пользовались и куклы, изображавшие английскую королеву Викторию. А куклы-дети, сделанные из особого вида фарфора, хрупкого и белоснежного, зачастую выглядели как сладкие конфетки. У них были ярко-голубые глазки, золотистые кудряшки, румяные пухлые щечки да еще чепчики и платьица, щедро отделанные кружевами и оборками.

2

3

4

Что придумали немецкие кукольники?

Как только французским кукольникам с их модницами и прелестными детками удалось обогнать немецких мастеров, те сразу же нашли выход. Они стали выпускать, во-первых, множество недорогих кукол-детей, которые к концу XIX в. завоевали мировой рынок. Во-вторых - дорогих кукол «с характером»: задумчивых, грустных, обиженных, любопытных... Часто им придавали сходство с реальными детьми.

Они были самых разных национальностей: чернокожие и кудрявые, желтокожие и узкоглазые, голубоглазые и белокурые. Но все — хорошенькие и словно живые. Были среди них и девочки, и мальчики. Кукол-мальчиков делали в виде индейских мальчишек в юбочках из разноцветных перьев, китайчат - в кимоно, шот-

ландцев - в клетчатых кильтах и забавных негрятят.

Один из самых известных немецких кукольных фабрикантов - Арманд Марсель. Что интересно: он наш земляк, родился в России. Но потом жил и работал в Германии, владел фарфоровой фабрикой в Тюрингии, купил фабрику игрушек и начал выпускать кукол с керамическими головками - и недорогих, доступных для всех, и высочайшего класса, которые сейчас хранятся в разных музеях мира. Несколько кукол Марселя есть в московском Музее уникальных кукол.

5

В 1920-х годах фирма А. Марселя кроме многочисленных кукол-красавиц выпускала кукол-мальчиков разных национальностей: малыши из Азии (1), маленькие немец (2) и японец (3), негрятенок (4), юный шотландец (5)

Деревянная кукольная пара, созданная У. Хиггсом, изображает королеву Мэри и короля Уильяма

Справа внизу: Кукла с «мушками» (середина XIX в.)

Деревянные куклы (XVIII в.) в модных платьях. У куклы по имени леди Элтон (справа) на голове красуется фонтендж

Из чего изготавливали первых кукол в Англии?

Во многих странах, так же как и у нас, первые промышленные куклы были из дерева. Английские деревянные красавицы, пожалуй, самые известные из старинных кукол. Двадцать три из них «дожили» до сегодняшних дней и попали в музей.

В истории сохранилось имя знаменитого в свое время кукольного мастера Уильяма Хиггса, жившего в конце XVII в. в Лондоне. Он вытачивал кукол на токарном станке, его подмастерья раскрашивали их, а жена одевала. «Могу поклясться, что никто в Англии не делает таких кукол, как я!» — заявил он однажды на суде. Дело все в том, что его ученик украл несколько

кукол и пытался выдать их за свои. На самом деле куклы были выполнены очень искусно и тщательно. К их изящным, выточенным в форме кегли тельцам Хиггс приделывал подвижные руки и ноги. Он же вытачивал лицо с прелестным носиком. А вот брови дугой, большие глаза, алые губы и румяные щеки подмастерья рисовали красками. Прически мастерили из настоящих волос — их прикрепляли к матерчатой шапочке, которую затем прибивали к деревянной голове гвоздиками.

Зачем кукле «мушки»?

Одеты куклы в соответствии со всеми тонкостями моды того времени. На них длинные платья с юбками-колоколами, а на головах чепец или фонтендж — модный головной убор из лент и проволоки, у которого есть своя история. Назвали его так по имени герцогини де Фонтань, возлюбленной короля Франции Людовика XIV. Однажды король-солнце пригласил ее на охоту. На скаку Мария Анжелика зацепилась волосами за ветку, и они растрепались. находчивая герцогиня стянула их в узел с помощью подвязки - ленты, которой подвя-

Торговка
(середина XIX в.),
разложившая
перед собой
разнообразные товары.
Такие куклы были
популярны в Англии

В центре:
Кукла-модель
с головой
из папье-маше
и в парике
создана не для игры,
а для показа мод.
Об этом
свидетельствуют
ее эlegantное платье
и муслиновый
фонтендж

Справа внизу:
Эта эlegantная кукла
(конец XVIII в.)
сделана из дорогих
материалов.
Роскошное одеяние
ей сшил
королевский портной

Восседающая
в кресле кукла
(начало XVIII в.)
одета по моде эпохи
королевы Анны

звали чулки. Уже на следующий день все придворные дамы переняли прическу а-ля Фонтань.

Румяные лица кукол украшали по моде того времени «мушками» - маленькими черными кружочками, сердечками, полумесяцами или звездочками. Ни одна из франтих XVII в. не вышла бы в свет без этой детали. Красавицы, желавшие поразить общество, наклеивали «мушки» совсем уж необычной формы. Например, в виде крошечного купидона или кареты с лошадками. Как появилось такое необычное украшение? Историки считают, что виной всему... оспа. Это распространенное в то время заболевание оставляло на лицах ямочки-шрамы. «Мушки» из черного шелка, пропитанного клейким составом, маскировали изъяны кожи.

В следующем веке наряды кукол стали помпезнее. Наступила эпоха рококо. В одежде модных женщин и кукол господствовала роскошь до потери чувства меры. Талии сделались тоненькими, а юбки — широченными, на каркасе из обручей. Самым большим спросом пользовались цветастый шелк и тяжелая парча. Конечно, такие куклы прежде всего украшали собой интерьеры. Если ими и играли, то только дети аристократов.

В XIX в. в Англии стали производить недорогих кукол, доступных для всех слоев населения. Появились куклы, изображавшие людей разных профессий и занятий: клерков, учителей, владельцев магазинов. Особенно полюбили простым англичанам куклы-торговки в красных накидках, с полными корзинами или подносами, на которых был разложен товар.

Материалы для этих кукол теперь использовали самые разные: папье-маше, воск, фарфор и др.

В переносном театре актеры, атрибуты, декорации предназначены для того, чтобы разыгрывать сцены из Священного писания

Кукла из картона в XVII в. украшала интерьер одной из церквей Италии

Какая фамилия у Буратино?

Ты, разумеется, знаешь, что наш Буратино - это младший брат итальянского Пинокио. Но известно ли тебе, что у Пинокио есть родственники? А его фамилия - Криппа? Именно так называют в Италии деревянных кукол. А делают их в точности, как описано в книжках про Буратино и Пинокио: из полена вырезают туловище, а к нему приделывают на шарнирах руки и ноги, которые сгибаются во всех суставах. Вот и получают подвижные, ловкие и проворные человечки.

На самом деле, конечно, куклы-криппа не могут удирать от полицейских и бросаться в сверчков молотками. Зато они могут как угодно менять позы. Куклы-криппа - готовые актеры для кукольного театра. С ними часто устраивают домашние представления. В итальянских семьях

хранятся целые наборы кукол-криппа, которые сделаны в виде библейских персонажей - Девы Марии с младенцем Христом, волхвов и др. В дни церковных праздников кукол выставляют на специальной полке. Что самое интересное: каждый день хозяева с помощью кукол создают новую сценку из Священного писания. Благодаря шарнирам, которые находятся там, где у людей суставы, куклы принимают разные позы: преклоняют колена, складывают в молитве руки, смиренно склоняют голову.

Подобные куклы были и у других народов. В Древнем Риме, например, делали куклу-забаву в виде скелета из серебра. От малейшего толчка ноги и руки у скелетика легко двигались на шарнирах, так что он постоянно «плясал». По такому же принципу в XIX в. делали русских кукол-скелеток.

Буратино из московского Театра кукол имени Сергея Образцова

Куклы стран Азии и Америки

Праздничные куклы хина-нинге, изображающие императорский двор, расположились на многоступенчатой подставке хинаган

Как в Японии проходит Праздник девочек?

У жителей Японии много удивительных традиций. Одна из самых замечательных - традиция любования. Зимой они любоваются снегом, весной - цветами, осенью - луной. Причем для любования японцы отводят особые дни, так как считают, что постигать красоту — очень важное занятие. Один из главных объектов любования - куклы. И неудивительно: ведь в этой стране куклы — настоящие произведения искусства.

Император и императрица, сидящие на почетных местах, готовы открыть праздник

С давних пор в Японии существуют праздники кукол. Их два - Праздник девочек и Праздник мальчиков.

3 марта вот уже более тысячи лет отмечается кукольный Праздник девочек (*Хина-мацури*). Появился обычай поклоняться куклам в X в. Тогда в каждом доме стояли фигурки божеств и таблички с именами предков. Постепенно поклонение обрядовым куклам превратилось в кукольный фестиваль, или Праздник девочек, а сами куклы - в предмет роскоши и любования.

Куклы, участвующие в этом празднике, называются *хина-нинге*. Они облачены в роскошные одежды и изображают императорский двор. Их должно быть не меньше 15. Весь год куклы хранятся взаперти, как наши елочные игрушки, а достают их лишь к празднику в домах, где есть девочки. Выставляют праздничных кукол на подставку *хинаган*, состоящую из пяти или семи ступеней и покрытую ярко-красной тканью. На верхнюю ступень ставят самых красивых и дорогих кукол *дайрисана* — это император и императрица. Ниже размещают фрейлин и придворных. На третьей ступени - музыкантов, на четвертой - столы с яствами, а еще ниже — стражу дворца и кукольную утварь. Чем богаче семья, тем больше кукол.

В этот день готовят специальную еду - трехслойные рисовые кексы красного, белого и зеленого цветов. Дети поют особые песни. А нарядные девочки-хозяйки в свой праздник учатся искусству принимать гостей, правилам хорошего тона, умению обращаться с дорогими вещами. Набор из прекрасных кукол входит в приданое невесты и очень ценит-

ся. Это одна из самых дорогих реликвий японской семьи. Кроме того, кукол дарят девочкам на дни рождения и передают по наследству.

Справа:
Самурай,
Таких кукол
дарят мальчикам

Эту куклу дарят мальчику, когда хотят пожелать ему отменного здоровья. Не обойдется выставка и без самураев. Самураи, люди чести и долга, не задумываясь шли ради них на смерть.

На самое почетное место водружали легендарного императора Дзимму, который прославился своей справедливостью. На руке у императора сидит золотой коршун, он излучает яркий свет, не выносимый для врага

Итимацу -
кукла-ребенок
в старинной одежде

Японский герой
Кинтаро,
защитник слабых

Каких кукол дарят японским мальчикам?

5 мая наступает Праздник мальчиков (*Танго-но сэкку*). Зародился он в древности как церемония, связанная с молением об урожае, здоровье и благополучии. Постепенно характер его изменялся. С начала XVII в. он превратился в кукольный фестиваль.

В этот день возле домов на шестах вывешивают огромных карпов из шелка. Карп - смелая и сильная рыба, символ мужества. А чтобы будущие мужчины были еще храбрее, им дарят кукол для мальчиков — самураев, воинов, богатырей.

Еще в японских домах устраивают выставки из фигурок воинов. Среди кукол обязательно есть сказочный мальчик Кинтаро, в свои 12 лет победивший всех врагов.

Кроме самураев мальчику дарят куколок *итимацу* в виде очаровательных малышек, одетых и причесанных по моде тех времен, когда их сделали впервые, хотя уже сменилось не одно поколение. Итимацу были первыми куклами, изображавшими детей. Говорят, с них и началось изготовление во всем мире кукол-бэби.

Что такое нэцке?

С давних пор в Японии из дерева, слоновой кости или металла создавали миниатюрные фигурки богов и фей, мудрецов и певцов, животных и птиц. И делали их не для игры. У фигурок было самое прозаическое назначение: с их помощью к поясу кимоно, национальной одежды японцев, прикрепляли такие необходимые вещи, как кисет, трубка, ключи и т.д. То есть эти безделушки служили брелоками. Назывались они *нэцке*, точнее - *не-цукэ*,

Шахматные фигурки из слоновой кости. Ими с удовольствием поиграет любой малыш

Царица неба Сиванму с персиком, символом бессмертия, в руках приглашает богов и смертных на празднество, которое она устраивает раз в тысячу лет

что и означает противовес, брелок. Можно ли считать эту фигурку игрушкой? Дело в том, что многие исследователи, изучающие судьбу малой пластики (так называют статуэтки из разных материалов), заметили одну закономерность: скульптурные изображения богов, шахматные фигуры, ритуальные куклы рано или поздно попадают в детские руки. Во многих племенах детям отдают идолов, которые имели обрядовое назначение. То же произошло с древними шахматами: малыши забавлялись шахматными фигурами, когда взрослые заканчивали игру. Конечно, японские ребяташки играли и с нэцке. И родители им это не запрещали

так как каждая статуэтка могла принести ее владельцу что-то хорошее. Мудрец Дарума даровал силу духа, стойкость и мужество, Дайкоку с мешком волшебного риса сулил богатство, а Эбису с волшебным карпом в руках - удачу (как трудно поймать голыми руками карпа, так же трудно достичь душевного покоя). Двойная же фигурка Дайкоку и Эбису - счастье и удачу, идущие рука об руку. Шоусин, бог счастья, держал корень женьшеня (здоровье) и волшебный персик (долголетие). Хотэй - бог счастья, веселья и общения - изображался по-разному, сидящим или стоящим, но всегда улыбающимся. Он выполнял заветное желание. Для этого следовало триста раз погладить его по животу, думая при этом о том, что загадал. В дорогу с собой брали Фугэна - дядюшку попутного ветра, приносящего удачу в пути. Он нес за спиной мешок и безмятежно улыбался. Человек, слушающий раковину, дарил удачу в творчестве. Самурай - силу духа, смелость и мужество. Царица неба Сиванму веером отгоняла ветры невзгод. Значит, можно было выбрать куколку-нэцке на все случаи жизни.

Японцы считали, что если в доме много нэцке, зло покинет его навсегда. Но известны эти вещицы во всем мире не только как счастливые амулеты. Дело в том, что крошечных, но очень выразительных нэцке создавали многие настоящие художники, и тогда эти статуэтки становились шедеврами мирового искусства.

Нэцке: утка, Шоусин - бог счастья - и слон

Кокэйси бывают
разными...
Сколько кукол,
столько лиц,
размеров,
форм и расцветок!

Во что одета кокэйси?

Эти неваляшки - японец, японка, кот — только подражают своему «родоначальнику» Даруме

Эта очаровательная японская кукла напоминает нашу матрешку. Рук и ног, как и у матрешки, нет. Круглая головка сидит на цилиндрическом или фигурном деревянном туловище, и может поворачиваться. Куклолка красиво разрисована. Тонкой кисточкой написано личико, на цилиндре-фигурке изображено кимоно с узорами из листьев и цветов, порой с целыми пейзажами. Рисунки все разные, неповторимые. *Кокэйси* — большие кокетки: они словно соревнуются, чье кимоно красивее.

Родилась кокэйси в глубокой древности на острове Хонсю.

Семьи резчиков тогда ходили по деревням в поисках работы. В каждой они делали для местных жителей деревянную посуду: чашки, тарелки и блюда. А заодно - кукол для ребяткишек. Постепенно куклолку кокэйси узнали во всей Японии, и она стала любимой игрушкой маленьких девочек.

Как зовут японского Ваньку-Встаньку?

Русский Ванька-Встанька - веселый и румяный мальчишка, А у японцев он -

старичок, нашему неваляшке в дедушки годится. Так оно и есть. Не только матрешку, но и Ваньку-Встаньку, оказывается, сделали по японскому образцу: фигурку из дерева выточили и в основание вставили грузик. Как ни старайся, а спать мальчишку не уложишь. Это и понятно - не любят мальчишки спать ложиться. Но отчего не спится старому Даруме? Об этом рассказывает легенда. Однажды настоятель храма велел монаху Даруме всю ночь следить, чтобы в храме горели свечи. Старик очень хотелось спать, веки слипались сами собой. Но если сон победит его — свечи погаснут и он не выполнит обещания. И монах оторвал свои непослушные веки. Теперь глаза не могли закрыться. Утром старик увидел на полу храма листья неизвестного растения. Он посадил их в землю, и из них вырос зеленый куст. Дарума догадался заварить его листья кипятком, и получился замечательный напиток, который с тех пор помогает людям бороться с непрошеным сном. Ты, конечно, догадываешься, что это был чай. Японцы очень любят чай и легенды о нем. Наверное, поэтому Даруму и по сей день рисуют на коробках с чаем, а его вырезанная из дерева стойкая фигурка занимает почетное место в японских домах. Считают, что Дару-

Что желают поздравительные куклы Китая?

У китайцев два Новых года. Один из них с давних пор празднуется весной, с прихो-

дом солнца. Он когда-то был и единственным - пока не ввели повсюду общий Новый год. В России тоже Новый год когда-то отмечали весной. Но мы об этом забыли, а китайцы помнят, только называют его теперь праздником Весны.

В праздничные дни на китайских базарах - обилие особых *поздравительных* игрушек. Не надо ломать голову над текстом открытки, достаточно купить нужную куклу в подарок - ведь в каждой из них зашифровано благое пожелание. Есть игрушки просто поздравительные. Это, например, шесть глиняных статуэток детей - персонажей праздника Весны. Они не выше 5 см и ярко раскрашены, а в руках держат плакатки со словами «Синьяньхоо» (с Новым годом) или «Гунхэ синьси» (с новыми радостями).

Есть игрушки *благопожелательные*. Вот глиняная фигурка *Панвава*. Это большеголовый розовощекий ребенок, одетый в ярко-красный кафтан, украшенный пионами — символом знатности и богатства. Панвава держит персик — символ долгой жизни.

Возможно, это - актеры китайского кукольного театра или куклы для праздничных шествий

ма выполняет заветные желания и приносит в дом счастье.

Но есть и другая легенда о неваляшке-Даруме. Ее мы расскажем в главе об индийских куклах.

Прообразом Ваньки-Встаньки могла быть и народная японская игрушка *окиагари*. Сделанная в форме яйца, она изображает младенца, завернутого в одеяльце, разрисованное яркими цветами. С давних пор ее принято дарить новорожденному с пожеланием быть таким же стойким, как неваляшка *окиагари*.

Есть в Японии еще одна забавная деревянная фигурка. Это просто чурбачок с вырубленным двумя касаниями ножа ртом, стружками-волосами и нарисованными глазами. Называется эта кукла *усо*. Только это вовсе не игрушка, а лотерейный билет. Фигурки *усо* продаются круглый год, а разыгрывают лотерею лишь во время праздников. И тогда владелец счастливого «билета» может получить в награду золотой амулет. Как узнать, какая фигурка счастливая? Каждый раз - по какой-то примете, о которой знают только устроители лотереи.

Химэ Дарума.

Такая кукла, подаренная на день рождения девушке, обещает скорое замужество

Слева внизу: Мальчик с карпом - символом силы и мужества. Чем крупнее карп, тем значительнее эти драгоценные качества

Такие драконы лодки дарят маленьким японцам на Праздник дракона

Куколки, изображающие китайских малышей в народных костюмах

Справа внизу: Деревянные куклы из Кондапалли: человек и принцесса

Китайская праздничная статуэтка Афу - «милое дорогое счастье»

Пожелание означает: «Имей здорового сына, который проживет долгую жизнь и добьется знатного положения».

Веселый малыш верхом на красном карпе - пожелание благополучия и сыновей. Ребенок, сидящий на лотосе, - богатства и каждый год по сыну. Как видно, в Китае иметь много сыновей очень почетно. Мальчик с красной лентой в волосах, жезлом и лотосом в руках, оседлавший сказочного цилина (существо с головой дракона и туловищем оленя, покрытым чешуей), означает.. Впрочем, об этом можно догадаться, если знать, что красный цвет символизирует счастье и долголетие, лотос - постоянство, а жезл - исполнение всех желаний. Одна из самых любимых праздничных кукол — Афу. Это очень толстенький ребенок в национальной одежде, держащий разные предметы. Афу переводится как милое, дорогое счастье. Круглая форма - гармония. На шее Афу украшение «Замок ста се-

мейств», запирающий дом от всех несчастий. Рыба у него в руках обещает благоденствие, летучая мышь - счастье, золотой свиток — богатство и т.д. Все эти и многие другие игрушки можно купить на веселом праздничном базаре. А можно и выиграть. Одни торговцы предлагают попробовать наигнать на приглянувшуюся куклу легкое бамбуковое кольцо (за небольшую плату, разумеется). Другие - поиграть в рулетку. Если стрелка остановится против одной из расставленных в ряд фигурок - игрушка твоя!

Каких кукол делают в Индии?

В Индии множество центров народных промыслов, где делают игрушки. Русские народные игрушки чем-то похожи между собой. А вот у изделий индийских кукольников из разных штатов нет ничего общего - у каждого промысла свои сюжеты, материалы, типы игрушек. И, конечно, свой стиль и своя «изюминка». В индийском штате Андзэре-Прадеш есть местечко Кондапалли. Там из мягкого дерева вырезают фигурки людей и животных, а потом ярко раскрашивают. Деревянные человечки бывают разных возрастов и профессий - это дети и старички, нищие и вельможи, пахари, пастухи, ремесленники, водоносы, крестьянки. У них необычный вид:

Глиняные игрушки
из Бенгалии -
головка и танцовщица,
грациозная
и нарядная

голова большие, а руки и ноги тонкие. Но от этого человечки особенно выразительных. Из разных забавных куколок жители штата любят создавать комические или бытовые сценки.

В штате Западная Бенгалия кукол лепят из глины - как правило, красавиц с огромными глазами, грациозных танцоров, прекрасных юношей и толстых ростовщиков. Штат Раджа-

стхан славится марионетками для странствующих кукольников. Чаще, всего эти куклы изображают героев старинных баллад, рассказывающих о подвигах знаменитых воинов-раджпутов.

На севере и западе Индии кукол одевают в костюмы разных индий-

ских народностей. В штате Тамилнад делают оригинальных кукол из папье-маше. Они — двигающиеся. Разные части их туловищ соединены проволокой, и при малейшем толчке куклы начинают «танцевать». Это куклы для театра-пантомимы *катхакали*. В других штатах подобные куклы состоят лишь из двух частей и изображают, как правило, танцовщиц.

Кукол в Индии делают не только мастера-кукольники. Каждая индийская женщина может сама сшить куклу и наряд для нее. Ведь в Индии существует прекрасный старинный обычай - в праздничные дни устраивать дома выставки самодельных кукол. Незадолго до начала праздни-

Индийские марионетки, герои старинного эпоса

Справа вверху:

Это, конечно, не Дарума, а его прапраправнучка - русская неваляшка

В центре внизу:

Деревянный акробат — народная мексиканская игрушка

Марионетки

разыгрывают сцену из жизни, очевидно, XIX в.

ка в лавках появляется необычный товар: разноцветные лоскутки, крошечные кольца и браслеты, цветной бисер и мелкие бусинки, маленькие ожерелья и пояски из металлических колечек. В лавки спешат женщины, чтобы подобрать материал и украшения для своих изделий. Искусство шитья кукол передается им по наследству.

На праздники делают кукол не для игры, а декоративных, которые в Индии используются для украшения домов. Чаще всего это куклы в национальных костюмах. Но мастерицы создают и героев индийских мифов, великих поэм «Махабхарата» и «Рамаяна». На домашних вернисажах выстраиваются порой целые сценки из этих произведений или из индийской истории. Но вот наступают праздники. Домашние кукольные выставки открываются для посетителей, и люди ходят из дома в дом, рассматривая и сравнивая самодельные шедевры.

Почему монах Дарума остался без ног?

Среди индийских народных игрушек есть одна кукла, которую также очень любят японцы. Как это могло случиться? Об этом рассказывает легенда. Индийский монах Дарума был горячо предан своей вере - буддизму. Он ходил по разным странам и проповедовал буддизм, а до Японии добрался уже без ног, так как истоптал их по многим дорогам. Статуэтка-неваляшка этого безногого, но стойкого человека со временем превратилась в любимую куклу индийских, японских и... русских детей.

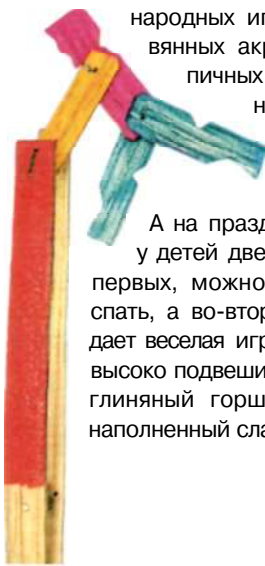
Что дарят на Новый год в Мексике?

Мексика — страна многочисленных праздников. Они отмечаются здесь почти каждый месяц - веселые, затейливые, с танцами, играми и игрушками.

Празднование Нового года начинается заранее. Декабрь - это месяц игрушек и других подарков, которые приносят волхвы Валтасар, Мельхиор и Каспар. У добрых волхвов соломенные бороды и короны из серебряной бумаги. Среди их даров много

народных игрушек: деревянных акробатов, тряпичных кукол, глиняных зверей. Все они - яркие, пестро разрисованные.

А на празднике Посадок у детей две радости. Во-первых, можно допоздна не спать, а во-вторых - их ожидает веселая игра: на веревке высоко подвешивают большой глиняный горшок - пиношу, наполненный сладостями и иг-

Мексиканская кукла-танцовщица из папье-маше

Справа вверху: Мексиканские соломенные куклы

рушками. Тот, кто сможет разбить его палкой, получит драгоценное содержимое в подарок.

День усопших — шумный и жизнерадостный праздник. Да-да, никто не грустит, все от души веселятся. Целые ряды на ярмарках в этот ноябрьский день заняты куклами *калаверас*. Это... сахарные скелеты, обернутые в цветную или серебряную бумагу. А на лбу каждого скелета - имена: Мария, Росита, Педро... Покупай своего тезку и грызи на здоровье!

В сентябре Мексика отмечает День независимости. Это - день фейерверков: в небе вспыхивают нарядные красавицы, танцовщицы и расцветают цветы. Главная на празднике - большая картонная кукла, изображающая чудовище Минотавра - получеловека-полубыка.

Вечером Страстной субботы на улицах и площадях предают огню кукол, начиненных пистонами. Огромные фигуры из картона и цветной бумаги с треском взлетают в воздух. В Пасхальную же неделю все дарят друг другу глиняные пасхальные фигурки. А к индейцам пуэбла весной приходят *качинос* - духи растительности, связанные с духами умерших предков, которые живут на небесах.

Весь этот день шумит веселый маскарад. А на утро после праздничного дня «духи» щедро раздают девочкам кукол-качинос, изображающих участников маскарада. Как видишь, не только

у темпераментных мексиканцев, но и у многих других народов мира куклы - обязательные участники праздников, веселья, радости.

Кукольная история продолжается и будет продолжаться, пока существует человечество. У кукол, как и у людей, есть новая и даже новейшая история. Это не только создание новых видов кукол, разработка новых материалов для них или новые кукольные «профессии» (куклы-телеведущие, например). Это еще и история отдельных кукол. Знаешь ли ты, например, о том, как Гурвинек попал в тюрьму? Как куклу Суок, сделанную для фильма «Три толстяка», похитил злоумышленник? Как Барби помогла больным детям? Но это будет нескончаемый рассказ.

Во время мексиканского карнавала продаются скелеты не только сахарные, но и из папье-маше (слева) и картона (справа)

ЧТО ЕСТЬ ЧТО

Лучшие отечественные авторы —
в популярной энциклопедической серии

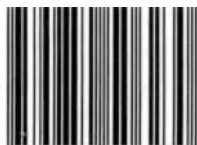
Из книги «Куклы» ты узнаешь:

- Как звали прадедушку Петрушки?
 - Кто родственник русской матрешки?
 - Откуда родом Щелкунчик?
 - Какая фамилия у Буратино?
- и о многом другом.

В этой серии:

Небо	Древний Китай
Деньги России	Географические карты
Семь чудес света	Бабочки
Древняя Русь	Возрождение
Мавры	Живопись
Планеты	Календарь
Мифы славян	Волки
Земля	Подводные исследования
Лес	Московская Русь
Музеи	Античные мифы в искусстве
Пчелы, шмели, осы	Скульптура
Вода	Куклы
Хищники	Древняя Греция
Орбитальные станции	
Ядовитые растения	
Византия	
Горы	

ISBN 5-85050-623-3

9 785850 506230

СЛОВО/SLOVO

