

ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ

Приложение
к журналу

ЮТ *ехник*
ный

ШКОЛЬНЫЙ ТЕАТР КУКОЛ

Министерство культуры РСФСР
ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детский мир»

ШКОЛЬНЫЙ ТЕАТР КУКОЛ

ВЫПУСК I

Г. С. Якубсон,

старший научный сотрудник Государственного Центрального театра кукол

Ребята, многие из вас увлекаются представлениями театра кукол и хотели бы у себя в школе, пионерском отряде или доме пионеров организовать такой театр. Сделать это не так сложно.

Школьному театру понадобятся художники, скульпторы, механики, швеи, электротехники, столяры и исполнители — кукловоды и музыканты.

Если в вашей школе или клубе есть кружки рукоделия, кройки и шитья, столярный, слесарный, электротехнический, драматический, музыкальный и другие, то каждый из них может внести свою долю труда в создание театра кукол.

ОРГАНИЗАЦИЯ КРУЖКА

Как правило, в кружке должны работать 10—15 человек. С таким числом участников можно сделать куклы, сшить для них костюмы, смастерить ширму и декорации, подготовить и сыграть спектакль. Но если желающих работать в кружке много, то составляют две группы — исполнительскую и оформительскую. В каждой из таких групп может быть по 10—15 человек.

Занятия следует проводить не чаще двух раз в неделю. Члены кружка должны выбрать старосту и его помощника, а если кружок будет состоять из двух групп, то двух старост. В обязанности старосты и его помощников входит регистрация посещений и опозданий, хранение кукол и инвентаря, подготовка помещения к занятиям, подготовка инструментов и необходимых материалов, назначение дежурных.

Хорошо сразу завести дневник работы, куда дежурные будут записывать всё, чем занимается кружок.

ВЫБОР ПЬЕСЫ

Для начала не следует выбирать большую и сложную пьесу. Лучше всего для первой постановки взять сказку с небольшим количеством действующих лиц. Можно и самим написать злободневные, забавные, шуточные сценки, высмеивающие недостатки в работе отряда, лентяев, белоручек и т. д.

Но помните, что куклы обязательно должны действовать на сцене и разыгрывать те или иные события; длинные разговоры в кукольном театре скучны и слушаются без интереса.

Принятую пьесу нужно прочесть и обсудить сообща всем участникам кружка — будущим исполнителям и оформителям кукол и декораций.

Подробно разберите особенности каждого действующего лица, его характер, положительные и отрицательные качества. Продумайте и запишите, как будет действовать каждый персонаж в пьесе (ходить, танцевать, играть на каком-нибудь инструменте, брать те или иные предметы, переодеваться и т. п.).

Определите место действия (дом, улица, лес, лужайка, изба, берег реки и др.), а также предметы, с которыми должны играть куклы (стол, стул, корзина, телефон, чашка, удочка и т. п.).

Теперь остаётся решить, какими средствами поставить эту пьесу, какие куклы и декорации смогут лучше передать её содержание и замысел, а также распределить роли среди исполнительской группы спектакля и дать задание на изготовление кукол, декораций и так называемого реквизита.

РАЗНОВИДНОСТИ КУКОЛ

Существуют три разновидности кукол: верховые, марионеточные и теневые.

Верховую куклу актёр надевает на руку и, стоя за ширмой, управляет ею (рис. 1).

Марионеточную куклу приводят в движение при помощи ниток, ведущих к голове, туловищу, рукам и ногам куклы; при этом актёр помещается за ширмой на специальном возвышении (рис. 2).

Рис. 1. Верховая кукла

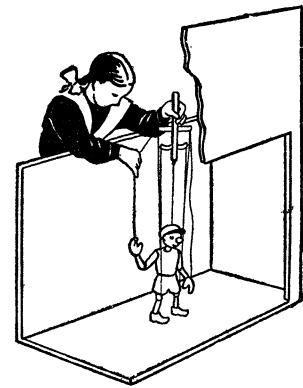

Рис. 2. Марионеточная кукла

Теневые куклы — плоские фигуры, вырезанные из фанеры или картона. В теневом спектакле куклы находятся за специальным экраном, подсвеченным сзади, и зрители видят на экране только их тени, или силуэты (рис. 3).

В нашей стране наиболее распространены верховые куклы. С ними мы и рекомендуем начинать работу кружка.

Верховые куклы бывают двух основных видов: «петрушки», или перчаточные куклы (рис. 4), и тростевые. «Петрушками» куклы названы по имени главного героя старинных народных кукольных представлений.

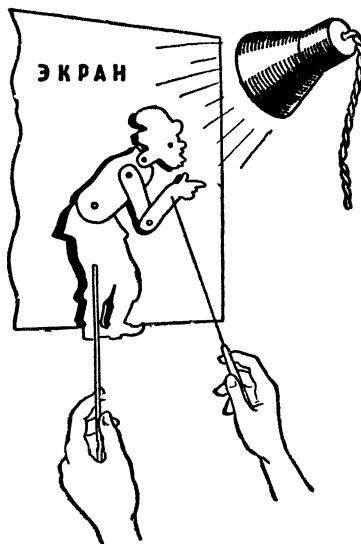

Рис. 3. Теневая кукла

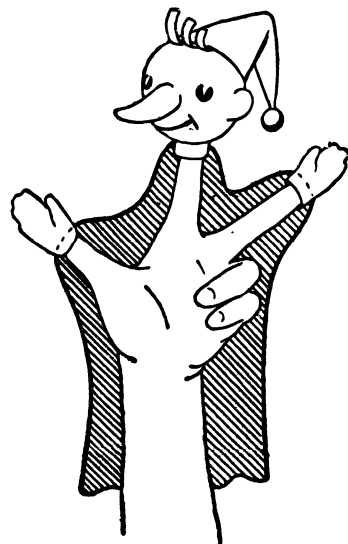

Рис. 4. Кукла-петрушка

КАК СДЕЛАТЬ ПЕРЧАТОЧНУЮ КУКЛУ-ПЕТРУШКУ

Начнём с головки куклы. Её можно делать из самого разнообразного материала: дерева, папье-маше (проклеенная бумага), материи, трикотажа и даже картофеля и яичной скорлупы.

Каждая из таких головок может быть достаточно выразительной. Весь вопрос в их большей или меньшей прочности и удобстве работы с ними. Ясно, что головка, сделанная из яичной скорлупы, очень непрочна, а головка из картофеля может продержаться всего один-два дня, а потом испортится.

Наиболее подходящим материалом является папье-маше.

Прежде всего нужно вылепить форму головки из пластилина или из глины. Обычно размер головки от теменей до подбородка колеблется в пределах 6—8 см. Для лепки удобнее всего вырезать кусок фанеры, вбить в её центр гвоздь и, перевернув фанеру, насадить на острие гвоздя комок пластилина или глины, примерно равный объёму головки. Поворачивая фанеру, удобнее будет лепить.

Имея перед собой рисунок или эскиз нужной вам головки (желательно в натуральную величину), приступайте к лепке. Не огорчайтесь, если на первых порах вам трудно будет даваться процесс лепки, старайтесь повторять лепку несколько раз. С каждым разом головка будет становиться лучше. Обратитесь за помощью к учителю рисования или руководителю кружка «Умелые руки», к знакомым художникам.

Если вы не сможете сразу закончить лепку глиняной модели головки куклы и перенесёте работу на другой день, то накройте глину мокрой тряпкой, чтобы она не рассохлась и не развалилась на кусочки.

Во время лепки головы не старайтесь делать её обязательно такой, какой она бывает в жизни. Отдельные черты лица и детали куклы издали всё равно не видны, а потому нужно усиливать и подчёркивать основные отличительные особенности персонажа, который изображает та или иная кукла: несколько удлинённый или, наоборот, вздёрнутый нос, выступающий подбородок, большой или маленький лоб, большие или маленькие глаза и т. п. Зритель должен легко улавливать характер куклы по её внешнему облику.

Глиняная головка заканчивается шейкой, высотой в 2—3 сантиметра.

Когда модель (то есть форма) головки будет готова, с неё нужно снять слепок из папье-маше.

Предварительно сварите мучной клейстер. Размешайте один стакан пшеничной муки в полтора-двух стаканах воды так, чтобы не было комков, и подогревайте на небольшом огне. Когда масса начнёт закипать, влейте в неё одну столовую ложку жидкого раствора столярного клея и продолжайте нагревать до кипения, непрерывно размешивая. Затем дайте массе остыть: клейстер готов.

Теперь смажьте глиняную модель головки слоем вазелина, не пропуская ни одной впадины или выпуклости. Возьмите бумагу двух цветов (обычную газетную и оберточную) и начинайте оклеивать ею головку. Первый слой бумаги (например, газетной) накладывайте, отрывая её маленькими кусочками и смачивая в воде, без клея, причём кусочки бумаги должны находить один на другой (рис. 5). На этот слой накладывайте второй, из кусочков

Рис. 5. Глиняная головка

Рис. 6. Линия разреза головки из папье-маше

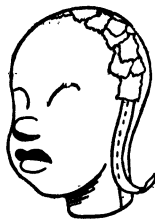

Рис. 7. Соединение двух половинок головки из папье-маше

оберточной бумаги, промазанной с обеих сторон клейстером. Затем идёт снова слой из газетной бумаги и так далее. Всего нужно наклеить от пяти до семи слоёв бумаги. Цвет бумаги меняют для того, чтобы видеть, вся ли поверхность головки ровно оклеена очередным слоем, нет ли пробелов. Для последнего слоя лучше взять чистую белую бумагу.

При оклеивании головки плотно прижимайте каждый кусочек бумаги и разглаживайте его так, чтобы не было морщинок или складок, а также пузырьков воздуха под бумагой (удалить их очень легко, проколов в этом месте бумагу кончиком иголки).

Склеенную бумагой головку поставьте на сутки в сухое тёплое место и дайте ей хорошо просохнуть.

Когда она станет совсем твёрдой, разрежьте бумажный слепок острым ножом на две половинки — лицевую и затылочную. Разрез лучше делать по линии теменей и ушей (рис. 6).

Если вы хорошо смазали головку вазелином, то обе половинки (сначала задняя, а потом передняя) легко снимутся. Налипшие кусочки глины под выступающими частями лица осторожно раскрошите и выньте, стараясь не порвать бумажный слепок.

Соединив обе половинки хорошо просушенного слепка, скрепите их в трёх местах ниткой, после чего наклейте по всей линии разреза полосу из тонкой ткани и поверх неё — ещё два-три слоя мелких кусочков бумаги (рис. 7). Дайте слепку хорошо просохнуть.

Получив таким образом головку из папье-маше, можете приступить к её отделке и раскраске.

Сначала покройте головку двумя-тремя слоями грунта (густая смесь зубного порошка или талька с жидким столярным клеем), давая каждому слою просохнуть. После этого зачистите всю по-

верхность головки мелкой стеклянной или наждачной бумагой, чтобы сгладить все шероховатости. Теперь покрасьте головку масляной краской телесного цвета (смесь белил с жёлтой и красной красками).

Раскраска лица зависит от индивидуальных особенностей персонажа, которого будет изображать кукла (старик, старуха, мальчик и т. д.).

Волосы для кукол можно делать также из самого разнообразного материала: бумажных, шёлковых или шерстяных ниток, кусочков меха, фетра, расплетённой верёвки и даже из пакли. Верёвку, паклю и нитки надо нарезать полосками до 20 см, раскрутить их и расчесать. После этого уложенные в ряды верёвки или нитки пришивают к куску материи и приклеивают к головке куклы так, как вам нужно. Волосы можно сплести в косички, сделать их на пробор, наклеить из них усы и бороды и т. д.

Остаётся вместо глаз пришить или наклеить цветные бусинки или небольшие цветные пуговицы, которые можно покрыть лаком, но лучше всего наклеить маленькие кусочки цветного стекла. На этом и заканчивается изготовление головки.

Есть и другой способ изготовления головки из папье-маше. Правда, он несколько сложнее первого, но зато имеет ряд преимуществ.

Слепив из пластилина или глины головку, разрежьте её тонкой леской или шпагатом на переднюю и заднюю половинки по предварительно намеченной линии. После этого положите обе половинки головы на стекло, срезанной частью вниз (рис. 8). Хорошо смажьте вазелином всю поверхность обеих половинок головки. После этого разведите в небольшой посуде гипс до густоты сметаны (примерно один стакан гипса на один стакан воды) и быстро наложите его на каждую половинку глиняной головки. Толщина слоя гипса должна составлять от 2 до 4 см. Когда гипс застынет, вы легко вынете из него обе глиняные половинки головы и получите две гипсовые формы.

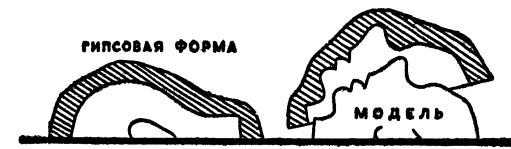

Рис. 8. Снятие гипсовой формы головки

Готовые формы покройте для крепости спиртовым лаком и смажьте вазелином. Вдавленные в гипсовую форму половинки головки обклейте кусочками бумаги, аккуратно прижимая каждый кусочек к гипсовой форме. Сначала наложите первый слой бумаги, смоченной в воде без клея, а затем поверх ещё четыре-пять слоёв бумаги, смазанной с обеих сторон клейстером. Когда бумажный слепок хорошо просохнет, вы легко снимете его с гипсовой формы. Дальнейшая обработка головки из папье-маше производится так, как описано выше.

При этом способе с одной гипсовой формы можно сделать любое количество бумажных слепков, в то время как глиняная форма деформируется после первого же употребления.

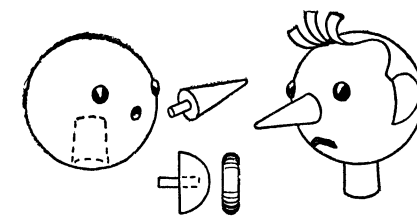

Рис. 9. Деревянная головка-шарик

Можно делать головки кукол из дерева. Они имеют много преимуществ: сравнительную простоту изготовления и большую scenicную выразительность, но исполнителям играть с ними труднее.

Основой деревянной головки является обычный точёный деревянный шарик, к которому прикреплены мелкие точёные или резные детали: нос, уши, глаза, рот и пр. В нижней части шарика выдолблено отверстие и в него вклеивается картонная патронка для шейки (рис. 9). Головке можно также придать грушевидную, яйцеобразную, конусообразную или иную форму (рис. 10).

Чтобы облегчить деревянную головку, можно аккуратно срезать её затылочную часть, выдолбить середину и снова заклеить. Такой головкой легче управлять. Обработывают деревянные головки так же, как и головки из папье-маше.

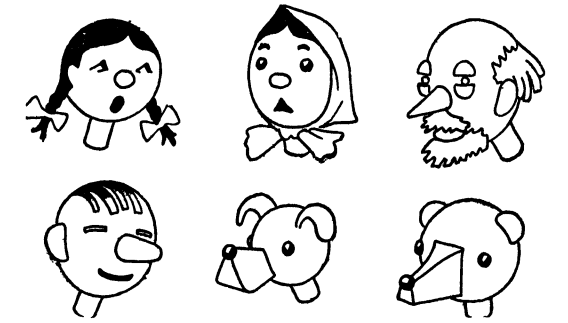

Рис. 10. Различные типы деревянных головок

Головку куклы-петрушки можно сделать и мягкой. Для этого потребуется кусок обычной ткани, картон, деревянные тонкие стружки, гигроскопическая вата и кусок трикотажа (верхняя часть чулка).

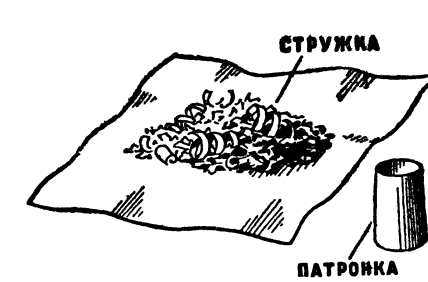

Рис. 11. Начало изготовления мягкой головки

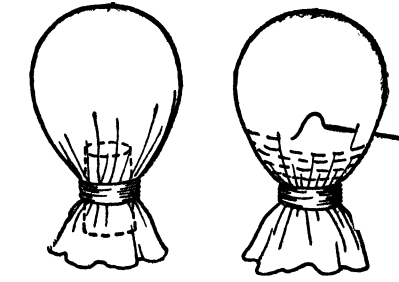

Рис. 12. Заготовка мягкой головки

Заготовьте из картона патронку для шейки. Затем возьмите кусок мягкой ткани (бязь, мадаполам) и наложите на него немного тонкой деревянной стружки (рис. 11). Положите патронку вниз и затяните ткань (рис. 12). У вас получится яйцевидная головка; прошейте её в нижней части и обмотайте нитку вокруг шейки.

После этого скрутите как можно туже небольшой жгутик из гигроскопической ваты для носа. Придайте ему нужную форму и пришейте к голове. Таким же образом скрутите и нашейте жгутики-накладки для подбородка, губ и щёк. Все эти утолщения делаются в зависимости от типажа куклы (рис. 13).

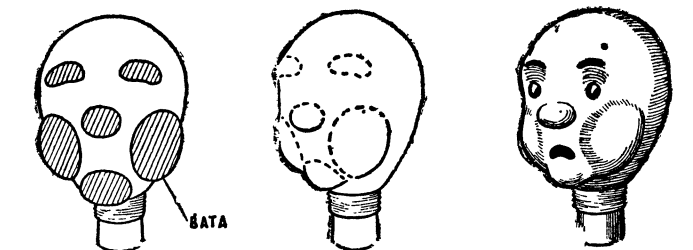

Рис. 13. Накладка толщений и обтяжка трикотажем

После этого покройте всю плоскость лица тонким слоем ваты и обтяните головку куском трикотажа. Прошейте длинной иглой все впадины на лице и закрепите вокруг шейки трикотажную обтяжку. Глаза, брови и губы можно нарисовать акварельной краской, вместо зрачка — нашить стекляшку или бусинку, а щёки — подрумянить. Остаётся сделать из ниток или тесьмы паричок, и мягкая головка готова.

Сделав головки кукол, можно приступить к пошивке костюмов. Туловища у куклы-петрушки нет. Его заменяет рука актёра, на которую надевается кукла.

Обычно движениями такой куклы управляют три пальца руки исполнителя: указательный — движением шеи, большой — движением одной руки, средний или мизинец — движением другой руки. Два остающихся пальца прижимаются к ладони, чтобы не мешать работе с куклой.

Для того чтобы кукла удобно сидела на руке, её следует плотно подогнать к пальцам кукловода. Сверните и склейте из картона три трубочки-патронки по размерам пальцев исполнителя. В среднюю патронку должно войти 1½—2 сустава указательного пальца, а в боковые — по одному суставу большого и среднего пальцев.

Патронки прикрепляют к воротничку и ручкам так называемой «перчатки», или рубашки, куклы, которую шьют обычно из плотной мягкой материи — бязи, холста, байки (рис. 14). Такую перчатку кроют чуть пошире руки кукловода, чтобы не мешать его движениям. Перчатку нужно выкроить из двух прямых полотнищ, крепко сшить их и вывернуть наизнанку.

Верхнюю часть средней патронки клеивают или вшивают внутрь шен куклы. Две другие патронки пришивают к рукам перчатки и к ним прикрепляют «ручки» куклы, сделанные в виде варежек с простроченными швами, отделяющими пальцы. Варежки заполняют ватой.

На перчатку надевают костюм, сделанный по рисунку.

Общий размер куклы-петрушки колеблется обычно от 35 до 45 см.

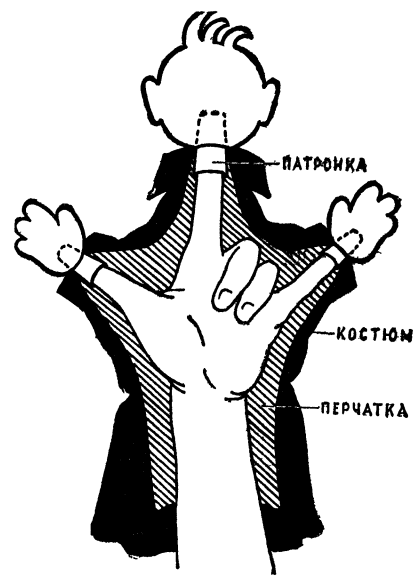

Рис. 14. «Перчатка» (рубашка) куклы в разрезе

Ноги кукле-петрушке, как правило, не нужны, так как они из-за ширмы не видны. Обычно куклу показывают на $\frac{3}{4}$ её нормального роста, то есть примерно на уровне колен. Но если по ходу действия куклу надо посадить на ширму, то такой кукле делают мягкие ноги из ткани, набитой ватой, или вырезают их из дерева. Кукловод управляет ногами при помощи второй руки. Для этого в верхнюю часть ног куклы вшивают две картонные патронки (рис. 15).

Рис. 15. Управление ногами куклы-петрушки

КУКЛЫ-ЖИВОТНЫЕ

Очень часто персонажами спектаклей театра кукол являются животные. Головку такой куклы клеят из папье-маше по заранее заготовленному эскизу. К головке прикрепляют перчатку с патронками для пальцев кукловода.

Туловище животного обшивают разным материалом: бобрим, плюшем, байкой и, если нужно, кусками меха. Однако подлинный мех того или иного животного (например, медведя, козы, собаки и других) для обшивки туловища куклы животного совершенно не годится. Ворс такого меха слишком длинен и потому нарушает правдоподобие куклы. Обычно в таких случаях подбирают мех, похожий на подлинный, но с более коротким ворсом, или ворсистую ткань. Кусочками меха оклеивают не только туловище, но и головку животного. Кончик носа оклеивают клеёнкой или кожей, а вместо глаз пришивают бусинки или пуговицы.

Для медведя обычно берут бобрим, плюш, искусственный мех или цигейку; для собаки (рис. 16) — бобрим, цигейку, байку или какой-нибудь тонкий мех, для зайца — байку или кроличий мех, для лисы (рис. 17) — подстриженный лисий мех или подкрашенный кролик, иногда байку.

Рис. 16. Кукла собаки

Рис. 17. Кукла лисы с подвижным хвостом

Кукол обезьян, львов, тигров, оленей и других животных обычно делают из плюша или бархата и соответствующим образом подкрашивают.

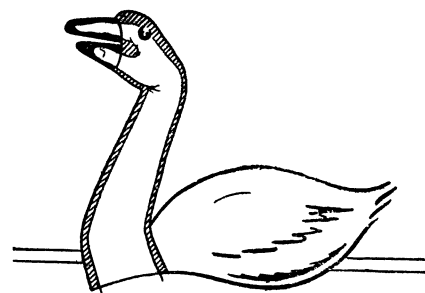

Рис. 18. Кукла гуся с раскрывающимся клювом

У некоторых кукол-петрушек, изображающих животных и птиц, легко сделать открывающийся рот. Для этого внутри головы помещают две патронки: верхнюю — широкую — для четырёх пальцев руки и нижнюю — для одного большого пальца. Внутренность пасти затягивают материей (рис. 18 и 19).

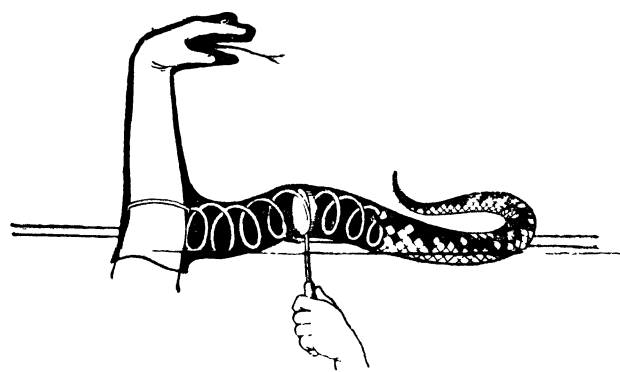

Рис. 19. Кукла змеи с раскрывающейся пастью и механизмом для движения

Можно применить и другой, так называемый механический способ открывания рта куклы. Это особенно важно для таких животных, как например собака. Кукла собаки, не открывающая пасть при лае, не очень выразительна.

Чтобы сделать механически открывающуюся пасть, нижнюю челюсть головки куклы отрезают и соединяют с шеей при помощи ткани. Внутри головы помещают несколько растянутый резиновый шнур: верхний конец его прикрепляют к переносице, а нижний — к нижней челюсти. Резинка притягивает нижнюю челюсть к верхней, и пасть закрывается. К нижней челюсти прикрепляют прочную леску или нитку, пропущенную внутрь туловища животного (между шкуркой и перчаткой). Достаточно дернуть за нитку, как нижняя челюсть опустится, и пасть откроется (рис. 20); стоит только отпустить нитку, и челюсть притянется резинкой вверх — пасть закроется.

Легко сделать у животных подвижной хвост. Для этого в соответствующем месте костюма прорежьте отверстие, вставьте в него надетый на проволоку хвост, скреплённый с тонкой палочкой, выпущенной из костюма вниз за ширму. Теперь, если тянуть за палочку или поворачивать её, кукла будет поднимать и опускать хвост или вилать им в разные стороны (см. рис. 17). Подвижной хвост очень оживляет куклу и даёт ей большие игровые возможности.

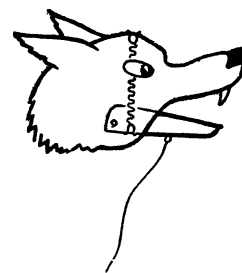

Рис. 20. Голова куклы собаки с механической открывающейся пастью

На рисунке 19 показано приспособление (пружина и кружок рукояткой), помогающее извиваться ползущей кукле-змее.

КУКЛЫ НА ТРОСТЯХ

Более сложной разновидностью верховых кукол являются куклы на тростях (тростевые). Такое название они получили от тростей — тонких длинных палочек, при помощи которых актёр управляет движениями рук куклы.

Петрушечная кукла по своему устройству не позволяет делать широкий пластичный жест. Но бывают спектакли, в которых куклы должны отличаться друг от друга не только внешним видом, но и своими выразительными возможностями.

Возьмём, например, пьесу для кукольного театра Г. Ландау «Снегуркина школа». В ней, кроме зайчонка, медвежонка, волчонка и других зверят, действуют Снегурочка и Дед Мороз. Если кукол-зверят и Снегурочку можно делать петрушками, то Деда Мороза лучше сделать тростевой куклой, чтобы выделить из числа

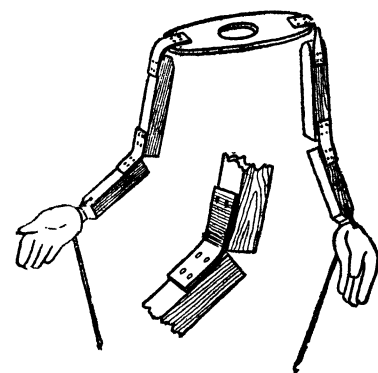

Рис. 21. Деревянная основа тростевой куклы

всех других персонажей. Ведь для Деда Мороза характерны широкие плавные жесты, которые не могут делать куклы-петрушки.

Поэтому наряду с петрушечными куклами в некоторые спектакли можно ввести одну или две тростевые куклы. Если нужно, то в одном спектакле могут работать разные по своему устройству куклы. Но могут быть и такие пьесы, где все куклы будут только петрушечные или только тростевые. Всё это зависит от действия, которые должны выполнять куклы в том или ином спектакле.

Тростевая кукла тяжелее петрушечной, и с ней труднее работать, поэтому мы рекомендуем пользоваться такой куклой (и выбирать для постановки соответствующие пьесы) только после того, как вы хорошо овладеете управлением куклами-петрушками.

Тростевая кукла обычно крупнее петрушечной. Общая высота её колеблется от 50 до 70 см, а размер головы — от 10 до 12 см.

Основой тростевой куклы являются деревянные плечи, к которым прикрепляют руки, состоящие, как и у человека, из трех основных частей: плеча, предплечья и кисти. Все три части руки вырезают из дерева и скрепляют между собой тонким сыромятным ремнём (рис. 21). Плечи режут из строганой тесины или толстой фанеры, обычно толщина их не превышает 1 см. Сыромятный ремень должен быть такой длины, чтобы отдельные части рук могли свободно и легко поворачиваться в разные стороны, наподобие руки человека, но не давали бы им возможности выворачиваться в обратную сторону.

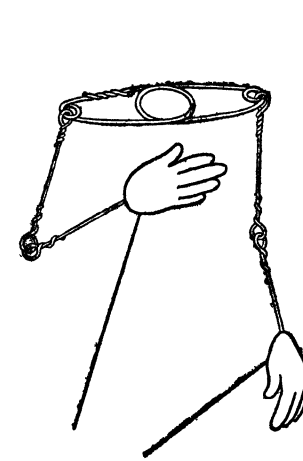

Рис. 22. Проволочная основа тростевой куклы

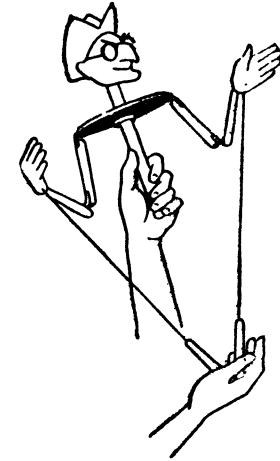

Рис. 23. Гапит с головкой куклы

Общий вес тростевой куклы значительно превышает вес куклы-петрушки, так как к тяжести головы прибавляется вес плеч и двух рук. Нередко, чтобы облегчить вес куклы, её руки и плечи делают не из дерева, а из мягкой проволоки — алюминиевой, медной или железной. В этом случае каждая часть руки заканчивается кольцом, которое сцепляется с другими частями рук и плеча таким же кольцом (рис. 22).

Рис. 24. Маскировка тростей рукавами

Рис. 25. Открытая трость — копьё (вторая трость замаскирована плащом)

Одной из наиболее существенных частей тростевых кукол являются трости, прикреплённые к верхней части кистей обеих рук. Трости делают из проволоки или дерева. Верхний конец трости прикрепляют к кисти руки куклы при помощи загнутого крючка или шарнира, а нижний — снабжается небольшой деревянной ручкой. Трость должна быть такой длины, чтобы ручка скрывалась за ширмой и не была видна зрителям при самом высоком подъёме руки куклы.

Благодаря такому устройству рук жесты тростевой куклы приближаются по выразительности к жестам человеческой руки.

Голова тростевой куклы изготавливается так же, как и голова куклы-петрушки, но плотно насаживается на специальный деревянный стержень-державку, так называемый «гапит». Гапит пропускается сквозь отверстие, сделанное в середине плеч. Для того чтобы плечи не опускались, на гапите под ними делается утолщение. Держа гапит в руке и поворачивая его, кукловод получает

возможность легко и плавно управлять головой куклы (рис. 23).

Трости бывают открытыми и замаскированными. Обычно стремятся замаскировать их широкими рукавами или иной деталью костюма куклы (плащом, платком и пр. — рис. 24). Открытой тростью служит какой-либо предмет, данный кукле в руку: копьё (рис. 25), посох, лыжная палка и т. п., или трость остаётся просто незамаскированной.

Для придания плечам и всей кукле более округлых форм на них иногда нашивают толщинки из ваты. На плечи надевают обычный костюм, под которым, как и у петрушечной куклы, имеется рубашка.

Тростевая кукла, как и петрушечная, показывается из-за ширмы примерно на $\frac{3}{4}$ полного роста, то есть её ноги зрителям не видны.

Продолжение в следующем выпуске.

Под общей редакцией *А. Е. Стахурского*
Редактор издательства *Э. А. Злотник*

Подписано печ 4/ V 1958 г Бумаг 70 × 108 / Печ л 075 Уч изд л 085
Заказ 0149 Тираж 100 000

13 я типография Московского городского Совнархоза
Москва ул Баумана, Гарднеровский пер д 1а

Цена 85 коп.

НОТ

Для умелых рук

Москва * 1958