

Театр кукол — своими руками

Сейчас невозможно сказать точно, когда появилась первая в мире кукла. Из археологических раскопок и дошедших до нас исторических источников можно сделать вывод, что во все времена куклы были неизменными спутниками человека.

...Вот первобытный человек надевает на себя ритуальную маску. Древние египтяне изготавливают каменные статуи для празднеств, посвященных богам Осирису и Исиде. Древнегреческие актеры надевают на себя маски злых и добрых героев, богов и простых смертных. Гигантские древнеримские статуи поворачивают головы и кивают. Католические мадонны льют слезы. А народные Петрушки, Панчи, Полишинели, Гансвурсты поносят служителей культа...

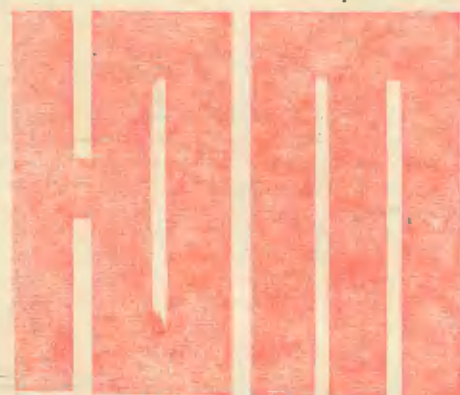
Искусство кукольного театра по своей природе народное. Театры кукол сейчас действуют при Дворцах культуры, школах, пионерских лагерях и просто в больших дружных семьях.

Прежде чем приступить к рассказу о том, как создать самодеятельный театр кукол, давайте вспомним, что у каждого из нас в раннем детстве наверняка был свой кукольный театр. В нем не было ширмы, декораций, специально изготовленных кукол, осветительной аппаратуры. Он существовал просто в окружающем нас мире и немножко в нашем воображении. Но как он был богат и разнообразен! Вот в песочнице воздвигаются крепости. Их крутые стены штурмуют словянные солдатики. А когда нет под рукой солдатиков, вместо них действуют спички под командованием толстого генерала Коробки. В быстрых веселых ручейках, соревнуясь, плавают те же спички или простейшие бумажные лодочки, но теперь это уже быстроходные шхуны, фрегаты, каравеллы...

С этих игр начинается кукольный театр. Игра с предметом — это его истоки. На страницах нашего выпуска соседствуют кукольные театры разных народов, куклы различных систем, приемы, известные с незапамятных времен, и новейшие находки... Здесь вы найдете и свой будущий театр!

© «ЮТ» для умелых рук», 1986 г.

ДЛЯ УМЕЛЫХ РУК

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ
„ЮНЫЙ ТЕХНИК“

3 — 1986

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕАТР НА СТОЛЕ	2
ВЕРХОВЫЕ КУКЛЫ	2
НАПОЛЬНЫЕ КУКЛЫ	8
СЦЕНА ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ АК- ТЕРОВ	14

Автор текста — режиссер народного театра кукол А. Ковтун. Оформление художников С. Завалова, В. Родина, М. Сафоновой, М. Симакова.

Главный редактор
В. В. СУХОМЛИНОВ
Редактор приложения
В. А. Заворотов
Художественный редактор
А. М. Назаренко
Технический редактор
Т. П. Максимова

Адрес редакции: 125015, Москва,
Новодмитровская, 5а.
Тел. 285-80-94
Издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая
гвардия»

Слано в набор 24.01.86. Подп. в печ.
21.02.86. А07651. Формат 60×90¹/₈. Печать
высокая. Услови. печ. л. 2. Усл.
кр.-отг. 4. Учетно-изд. л. 2,6. Тираж
1 320 000 экз. Цена 20 коп. Заказ 28.

Типография ордена Трудового Красного
Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Мо-
лодая гвардия». Адрес издательства и
типографии: 103030, Москва, К-30, Су-
щевская, 21.

ТЕАТР НА СТОЛЕ

Первый шаг в освоении мастерства кукольного театра — это самый простой и всем доступный театр на столе. Вам потребуются плотный ватман или картон, цветные карандаши, акварельные краски, ножницы, нитки, клей, булавки. Начните с декораций. На одном или нескольких листах бумаги размещается целое сказочное королевство, или ландшафт незнакомой планеты, или космическая станция. В нарисованных замках, дворцах, домах вырезаются двери и окна. Из них смогут выходить, выглядывать герои пьесы. Снаружи декораций приклеиваются лестницы, балконы, на которых тоже будут размещаться персонажи. Куклы вырежьте из картона и раскрасьте. Если вы хотите, чтобы они могли

двигать руками и ногами, вырежьте их отдельно и прикрепите к туловищу на ниточках или приклейте на кусочках ткани. Куклы по ходу действия прикрепляются к декорации булавками.

Такой театр напоминает оживший детский рисунок. В нем существует несколько вариантов расположения декораций: на горизонтальной плоскости — на полу или поверхности стола; на вертикальной — когда декорация прикрепляется кнопками к стене. И еще интересный вариант: лист с нарисованной декорацией склеивается в большой цилиндр рисунками наружу. Такую декорацию можно поворачивать в любую сторону.

От простейшего театра на столе теперь перейдем к более сложным формам кукольного театра.

По способу управления куклы делятся на два основных вида — верховые и напольные. К верховым относятся те, которыми актер-кукловод управляет снизу из-за ширмы, и зритель его не

видит. Напольные в отличие от верховых находятся ниже актера, прямо на полу. Актер находится рядом и приводит куклу в движение на глазах у зрителей.

К верховым куклам относятся перчаточные (Петрушки) и тростевые; к напольным — марионетки и так называемые большие куклы.

ВЕРХОВЫЕ КУКЛЫ

ПЕРЧАТОЧНЫЕ

На Руси издревле существовали петрушечники — актеры, выступавшие с куклами-Петрушками, надеваемыми на руку. Основой-туловищем такой куклы служит перчатка, сшитая по руке актера.

Голова перчаточной куклы может быть размером от шарика для пинг-понга до крупного яблока. Слишком большая голова затрудняет работу актера — ведь ее вес приходится на один его палец. В то же время кукла должна быть хорошо видна в зрительном зале. И только в комнатном театре головки могут быть совсем маленькими.

Есть много способов изготовления кукольных головок. Чаще всего их делают из папье-маше. А для этого предварительно изготавливают модель головки из пластилина или глины. Для

удобства советуем воспользоваться специальной деревянной подставкой (рис. 1). Для проработки деталей лица понадобятся стеки — специальные маленькие лопаточки различной формы. Такие пластмассовые стеки прилагаются к наборам пластилина. Если их нет — выстругайте стеки из деревянных палочек и ошкурьте.

Усы, бороду, брови на пластилиновой модели вылепить не надо. Пока только вырежьте их из бумаги и приложите к модели, чтобы проверить точность образа. А уж потом вы сделаете их из соответствующего материала и наклеите на готовую головку.

Теперь надо выклеить головку из папье-маше прямо по пластилиновой модели. Для этого сварите клейстер: столовая ложка муки на полтора стакана воды. Можно добавить чайную ложку

гранулированного столярного клея. Помешивая, чтобы не было комочков, поставьте на медленный огонь до закипания. Пока клейстер остывает, возьмите мягкую бумагу двух цветов. Порвав ее на мелкие кусочки, начинайте оклеивать пластилиновую модель. Слои одним цветом, слой — другим, чтобы не сбиться. Всего пять-шесть слоев. Теперь папье-маше должно высохнуть и затвердеть. Затвердевший слепок разрежьте, отделив лицевую часть от затылочной, снимите с пластилиновой модели и склейте полоской ткани (рис. 2).

Другой способ изготовления головки по пластилиновой модели — из марли с помощью клея ПВА и щетинной кисти. На пластилиновую скульптуру слой за слоем накладывайте полоски марли, пропитанные клеем ПВА. Время от времени легким нажимом кисти плотно

прижимайте марлю к форме. Достаточно трех-четырех слоев. После высыхания затвердевший марлевый слепок разрежьте на две половинки и снимите с модели. Половинки сшейте нитками.

На неокрашенную головку из папье-маше или марли с ПВА приклейте, если требуется, парик, усы, бороду, брови. Материал — какой подскажет ваша фантазия: мочалка, нитки, веревки, тесьма, фетр, кожа, искусственный мех. Готовую головку загрузите и распишите водоэмульсионной краской с добавлением гуаши нужных цветов.

Другие способы изготовления головок для перчаточных кукол — вырезать их ножом из плотного пенопласта или ножницами из поролона, а потом оклеить тканью. Такие головки тоже раскрашивают красками и при желании наклеивают на них выразительные детали лица: глаза, губы, нос, уши.

Очень просто сделать эффектную кукольную головку из плотной бумаги. Чаще всего это цилиндр с приклеенными сверху и снизу «крышечками». Но есть и другие интересные варианты (рис. 3). Головка разрисовывается яркими красками. Паричок, ресницы, бороду, усы делают из узких полосок бумаги и наклеивают. Отдельно можно приклеить нос и уши.

Руки — важная деталь для создания образа. Традиционно руки шьются по

выкройке в форме варежек, выворачиваются наизнанку и набиваются ватой. Значительно сложнее, но и гораздо интереснее изготовить кисти рук из пенопласта, оклеив их для прочности двумя слоями папье-маше. Форма таких рук может быть гораздо выразительнее. Руки перчаточной куклы можно вырезать ножницами из поролона.

Если по действию спектакля кукла должна брать в руки какие-либо предметы, то к ее ладонкам пришивают или приклеивают крючок, прищепку или резинку (рис. 4).

Ноги кукол делаются из тех же материалов, что и кисти рук. Их шьют в виде двух длинных мешочков и набивают ватой. В середине каждый мешочек простегивают поперечным швом, чтобы образовался сгиб — колено.

Обувь куклы дополняет ее образ, несет свою изобразительную нагрузку (рис. 6). Башмаки, туфельки, сапожки выклеиваются из папье-маше или шьются из ткани и набиваются ватой. Все это делается по предварительно разработанному и проверенному на бумаге выкройкам. Сверху кукольную обувь можно обтянуть искусственной кожей, фетром, сукном, трикотажем и подрисовать детали масляной или водоэмульсионной краской.

Корпус. Итак, готовы голова, руки, ноги куклы. Осталось сшить корпус, а точнее — специально скроенную перчатку. На плотной ткани, сложенной вдвое, обводится карандашом контур руки кукловода с загнутыми средним и безымянным пальцами (рис. 7). У такой перчатки всего три пальца. Мизинцем и большим пальцем кукловод будет управлять руками куклы, а указательным — головой. Возможно и другое расположение руки актера в перчатке (рис. 8). К нарисованному на ткани контуру руки делается припуск 1 см. Выкройку сметывают и примеряют по руке актера. Если где-то тесно, припуск увеличивают. Очень важно, чтобы перчатка сидела удобно. После окончательной примерки перчатку сострачивают. Концы пальцев отрезают. В них будут вклеены патронки для управления руками и головой куклы.

Патронки позволяют «оживить» куклу, привести в движение ее голову, руки, ноги. Они соединяют все подвижные детали куклы с пальцами рук актера-кукловода. Патронки — это трубочки

из картона, склеенные столярным клеем либо клеем ПВА по толщине пальца. Они надеваются на палец до середины второй фаланги.

К тряпичным рукам-варежкам патронка крепится так: нижняя часть варежки, через которую ее набивали ватой, надевается поверх патронки и привязывается к ней суровой ниткой или тонкой проволокой. Руки из пенопласта приклеиваются к патронкам столярным клеем, руки из поролона — клеем № 88. Ноги перчаточной куклы редко

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

Немалую роль при создании номера играет музыкальное и шумовое оформление. Озвучивать номера можно, аккомпанируя на музыкальных инструментах (если в вашем коллективе есть музыканты) или подбирая музыку с грампластинок или магнитофонных записей.

Кроме того, фирма «Мелодия» выпускает много пластинок с отличными записями сказок, полюбившихся ребятам приключенческих историй, повестей и рассказов. Любую такую запись вы можете с успехом проиллюстрировать своими куклами. Тем более что за них будут говорить и петь ваши любимые профессиональные артисты.

бывают работающими. Если по действию необходимо, чтобы кукла ходила, свешивала ноги с ширмы, болтала ими, то в обувь вклеиваются патронки, которыми работает вторая рука кукловода (рис. 5).

Костюм куклы надевается поверх перчатки. Желательно предварительно скроить его из бумаги. Сделайте примерку, заколов булавками на корпусе. Затем перенесите выкройку на материю и снова примерьте на кукле. Во время примерки наденьте ее на руку, подвигайте. Если все в порядке, нигде не тянет, снимите и прострочите швы.

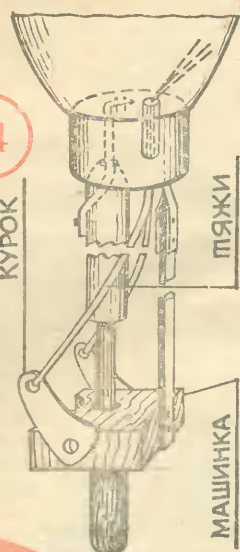
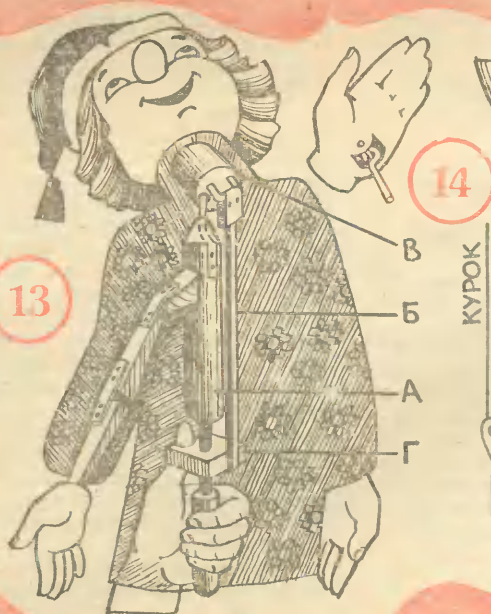
Одежда куклы играет очень важную роль в создании образа. Помимо внешнего вида, в ней учитываются особенности фигуры персонажа. Если, например, надо изобразить толстяка или Бабу Ягу с горбом на спине, то под костюм на перчатку пришиваются или

приклеиваются толщинки из поролона (рис. 10).

Куклы-животные. Очень часто в кукольных спектаклях действуют персонажи-животные. Изготавливаются эти куклы так же, как и те, о которых мы уже рассказали. Можно лишь добавить, что перчатка зачастую служит и одеждой куклы. Она сшивается из двух половинок (спинки и грудки) и выворачивается. Материал перчатки должен быть подобран по цвету и по фактуре. Лапки животного тоже учитываются в раскрое перчатки (рис. 9, 11). Мордочки из папье-маше или пенопласта обтягиваются той же тканью, из которой шит корпус-перчатка. Если кукла изображает белку, лису или обезьяну, то необходим хвост. Простейший способ — вырезать его ножницами из поролона и обтянуть тканью. Чтобы хвост был подвижным, в него вставляется металличе-

ская проволока. Она служит и каркасом, придающим форму, и тростью управления. Так же делается и подвижный хобот слона (рис. 9). Для удобства конец проволоки согните в форме ручки. Для отделки корпуса кукол-животных можно использовать аппликацию из кусочков меха, кожи, фетра.

В каких спектаклях или эстрадных номерах можно использовать перчаточные куклы? Исполнок веков ходили по Руси скоморохи и разыгрывали с Петрушкой маленькие интермедии на самые злободневные темы. Петрушки и их собратья — перчаточные куклы — не потеряли своей актуальности и теперь. Сколько тем для разговора со сцены школьного театра можно найти из жизни вашего класса, школы, двора... Персонажами такого театра могут стать не только нерадивые ученики — прогульщики и двоечники, но и лучшие учени-

ки, спортсмены активисты, которым стоит подражать. Даже имена кукол могут стать нарицательными. Кто захочет узнать себя в Двойкине или Тройкине? По форме такие представления могут напоминать устную газету. А тексты для кукол напишут сами ребята.

Помимо миниатюр на школьные темы, в театре Петрушек можно ставить и известные пьесы. Выбор драматургии большой: это «Веселые медвежата», «Тигрик Петрик», «По щучьему велению» и более сложные: «Золушка», «Бременские музыканты», «Золотой Ключик»... Для эстрадных номеров можно использовать басни Крылова.

Перчаточная кукла — простейшая верховая кукла. Теперь, когда вы научились их делать, можно переходить и к более сложным куклам.

ТРОСТЕВЫЕ

В отличие от перчаточных кукол, движением которых управляет рука актера-кукловода, находящаяся внутри куклы, тростевые куклы управляются спе-

рукой актера, которой он держит гапит. Руки куклы приводятся в движение второй рукой актера при помощи проволочных тростей.

Основа гапита — круглый деревянный брус \varnothing 20 мм. Плечевой каркас выпиливается из 10-миллиметровой фанеры или доски, в центре вырезается отверстие для гапита. Каждая рука состоит из двух деревянных брусков квадратного профиля 20×20 мм. Они сочленяются кусочками сыромятного ремня.

Гапит пропускается через отверстие в плечевом каркасе. Чтобы плечи не опустились, в гапите высверливается отверстие и туда вставляется деревянная шпилька.

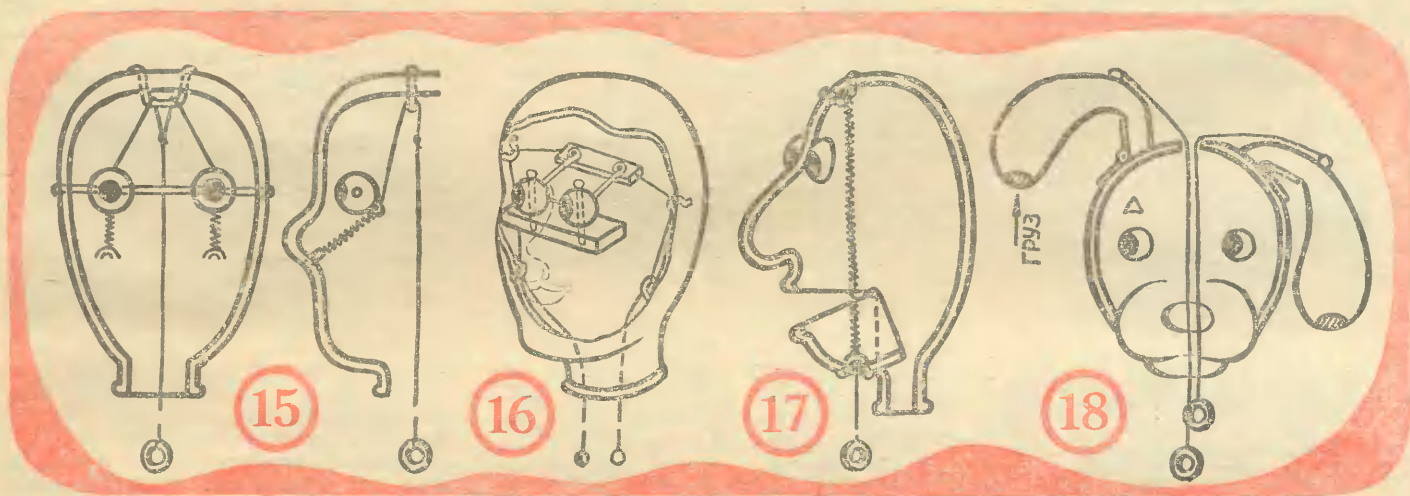
Другая конструкция гапита, показанная на рисунке 13, дает возможность поворачивать голову куклы влево-вправо и вверх-вниз. Это «солнцевский» механический гапит, названный так по имени старейшего мастера советского кукольного театра Н. Ф. Солнцева. С куклами конструкции Солнцева работали многие выдающиеся актеры-кукольники. Этот гапит состоит из четырех

зинки. Их натяжение подбирается таким, чтобы держать глаза куклы открытыми. Здесь же привязывается тяг-леска и пропускается через проволочные скобки, закрепленные в затылочной части головы. Другой конец лески привязывается к курку (рис. 14). Нажатием курка глаз закрывается.

Чтобы глаза могли поворачиваться налево и направо, шарики-глаза насаживаются на две неподвижные оси, расположенные вертикально (рис. 16).

Для открывания рта можно использовать механизм, показанный на рисунке 17. Для этого нижняя челюсть вырезается из головки и снова прикрепляется на место либо на неподвижной оси, либо при помощи клея и полоски плотной ткани. В верхней и нижней челюстях крепятся скобки. Между ними натягивают резинку. Она будет держать рот закрытым. Открывается рот с помощью тяжа, привязанного к скобе внутри нижней челюсти и выпущенного наружу сквозь маленькое отверстие в папье-маше.

Отличительный признак таких персонажей, как зайцы, собаки, ослики, —

циальными механизмами с помощью тростей.

Актер не имеет непосредственного контакта с тростевой куклой. Управлять такой куклой сложнее, зато изобразительные возможности ее намного богаче.

Большинство кукольных театров нашей страны, в том числе и Центральный театр кукол под руководством С. В. Образцова, в своей работе используют самые разнообразные системы тростевых кукол.

Конструкция тростевых кукол позволяет совершать самые разнообразные движения, насыщать спектакль интересными трюками и находками. Тростевые куклы гораздо крупнее перчаточных. Размер их головок может быть до 20 см. Головки тростевых кукол изготавливаются тем же способом, что и перчаточных.

Основу тростевой куклы составляет деревянная конструкция. Она крепится на так называемом гапите — деревянном стержне, который служит как бы позвоночником куклы. На гапите устанавливается плечевой каркас, а к нему прикрепляются подвижные суставы рук (рис. 12).

Корпус и голова куклы управляются

основных частей: неподвижного деревянного стержня А, наглухо скрепленного с плечиками куклы, трости Б, вращающей и опускающей голову, деревянного цилиндра В, на котором укрепляется голова, и деревянного квадрата Г, надетого на стержень А и наглухо скрепленного с тростью Б. Этот квадратик называется машинкой управления. Когда актер поднимает и опускает ее, соответственно поднимается и опускается голова куклы. Поворотом квадрата голова поворачивается налево и направо. У тростевой куклы можно сделать подвижными глаза, рот и даже уши. Специальный механизм для этого монтируется внутри головы. Для глаз нужно выточить на токарном станке деревянные шарики. Их просверливают насквозь и в отверстие просовывают проволоку диаметром чуть меньшим, чем диаметр отверстия, — так, чтобы шарики свободно вращались, но не болтались. В головке из папье-маше вырезают глазницы и к ним подгоняют глаза-шары. Проволочные оси вбиваются в деревянную основу, которая укрепляется на клею внутри головы куклы (рис. 15).

В деревянные шарики-глаза вбивают скобки, к которым подвязываются ре-

симпатичные лохматые уши. Небольшое приспособление — и мы можем научить их шевелить ушами (рис. 18). Ухо крепится к голове полоской ткани или небольшой петлей так, чтобы оно свободно поднималось. К ушам крепятся скобки, а к ним привязываются лески. Затем они пропускаются через скобку затылочной части головы и спускаются вниз, в корпус куклы, где привязываются к деревянной палочке. Потяните — и собака поднимает уши. Используя такой же механизм, можно научить птицу махать крыльями.

Трости для управления руками куклы крепятся к ее кистям. Но бывают случаи, когда трости мешают восприятию художественного образа. Тогда их стараются замаскировать. Например, у стражника — под копье, у Бабы Яги — под клюку. Трости можно задрапировать костюмом куклы (рис. 20).

Помимо замаскированных, бывают и внутренние трости, которые крепятся к локтевому суставу (рис. 19). На концы тростей для удобства работы кукловода надеваются деревянные ручки.

Эстрадные номера с тростевыми куклами могут быть украшением любого концерта. Недаром этим куклам отдают предпочтение ведущие эстрадные

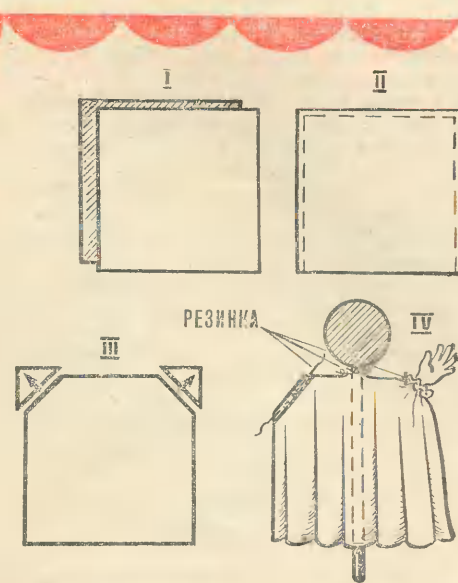
актеры. Если вспомнить «Необыкновенный концерт» С. В. Образцова, то в этом представлении наилучшим образом продемонстрированы широкие возможности тростевых кукол.

С чего нужно начинать работу над номером? Первое — это выбор темы. Допустим, вы хотите поставить миниатюру «Факир». Сначала подробно разработайте сюжет с учетом возможностей куклы. Продумайте трюки, которые она может выполнять. Подберите костюм.

Вот на ширме в таинственном освещении появляется факир. На нем длинный черный плащ. Факир разводит руки в стороны, и зрители видят, что на нем элегантный черный фрак. Потом он сводит руки на груди, и плащ закрывает корпус куклы. В этот момент второй кукловод надевает на корпус новый костюм. С возгласом «Ап!» кукла разводит руки, и перед зрителями факир в ярком восточном одеянии. Рукой он снимает с головы чалму (для этого на кисти руни делается крючок, а в чалме — петельна). Он кладет чалму на ширму, берет дудочку (которая крепится к ладошке резиной) и начинает наигрывать мелодию. В это время чайма разворачивается и превращается в змею, которая изящно извивается под музыку. Но вот факир кончил играть — змейка снова сворачивается в чалму, и факир водружает ее на голову.

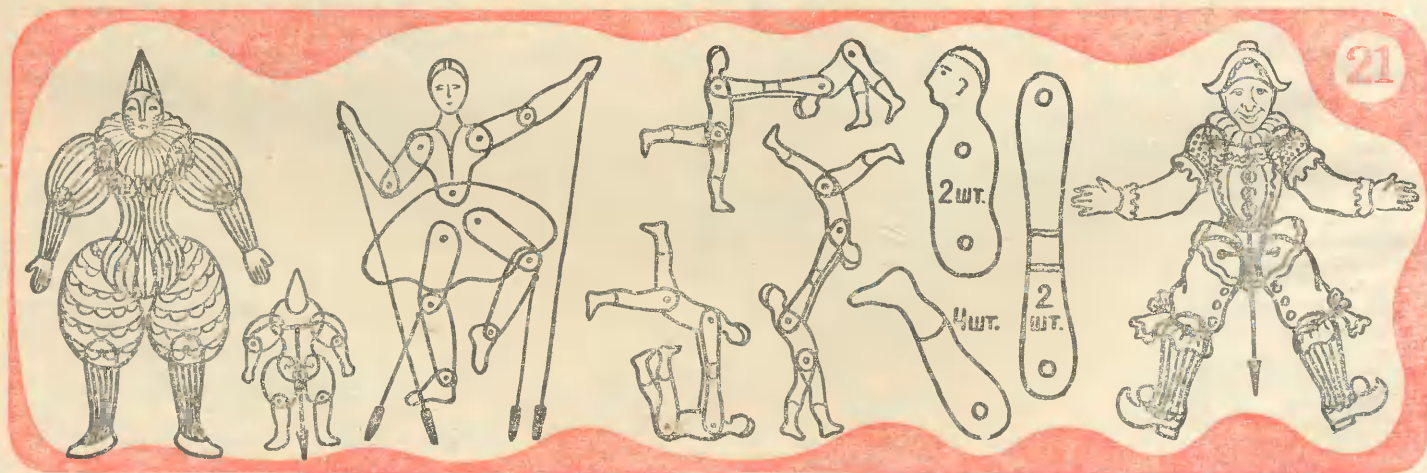
Чалма-змея — это подменная кукла, сделанная из полоски материи на трости (наподобие ленты для гимнастических упражнений). В то мгновение, когда факир проводит над ней плащом, и происходит подмена. Номер можно оснастить и другими оригинальными трюками.

ПЛОСКОСТНЫЕ

К верховым куклам относятся и плоскостные, названные так потому, что они движутся на ширме в одной плоскости (рис. 21). Изготовление таких кукол несложно. Основной материал — 3-миллиметровая фанера. Чтобы кукла была подвижной, отдельно выпиливаются ее руки, ноги, туловище, голова. В местах сочленений оставляются небольшие полукруглые выступы. В них просверливаются отверстия, и части куклы соединяются между собой винтами, проволокой, заклепками или шнурами. Такие куклы могут приводиться в движение либо шнуром, либо тростями из толстой проволоки, как тростевые куклы. Актер одной рукой держит куклу за деревянный стержень, неподвижно прикрепленный к туловищу куклы. А второй рукой тростями либо шнуром приводит в движение руки и ноги куклы. Плоскостные куклы раскрашивают красками либо оклеивают тканью, искусственным мехом или кожей, украшают фольгой, блестками, елочной мишурой.

Большой успех может иметь номер с плоскостными куклами, исполняющими забавный танец, или комическую клоунаду, или акробатический этюд (рис. 21).

КУКЛЫ С «ЖИВОЙ РУКОЙ»

Яркими выразительными возможностями обладает очень простая кукла, которая состоит из деревянного стержня — шеи и головки из папье-маше. На бороздке, прорезанной вокруг шеи, держится свободно свисающий костюм (рис. 22).

Если в перчаточных и тростевых куклах был или хотя бы подразумевался корпус, то здесь его вовсе нет. А вместо рук куклы работают руки кукловода в цветных перчатках.

Основа костюма такой куклы — плащ. Шьется он просто: два прямоугольных или квадратных куска ткани сострачиваются вместе по краям. Полученный мешок выворачивается, два верхних угла срезаются и собираются на резинку. Кисть кукловода должна свободно проходить сквозь такую манжету, которая будет удерживаться резинкой у запястья. Сложив плащ пополам, вырезают на линии сгиба отверстие для кукольной шейки. Горловина плаща, собранная на нитку, закрепляется в бороздке, прорезанной вокруг шеи. Сверху плащ может быть украшен разнообразным декором в соответствии с замыслом образа.

Куклы с рукой исполнителя тоже относятся к верховым, работающим на ширме. Поэтому практически любой драматургический материал, написанный для верховых кукол, может быть исполнен и этими куклами.

Такая кукла позволяет выделить самые тонкие нюансы чувств и настроений героя, она обладает выразительной жестикомацией и может исполнять сложные действия, недоступные другим куклам.

И ДРУГИЕ ВЕРХОВЫЕ КУКЛЫ...

В чем же отличие одних кукол, работающих на ширме, от других? Почему в одном спектакле режиссер может отдавать предпочтение перчаточным куклам, в другом — тростевым, в третьем — плоскостным? Почему не остановиться на какой-нибудь одной, самой удобной конструкции?

Дело в том, что один сюжет выигрывает, если осуществить его скупыми средствами перчаточных или плоскостных кукол, подчеркнуть простоту, лаконичность драматургии; другой, наоборот, требует максимальных возможностей, которыми обладают тростевые куклы.

А если в спектакле необходима сложная жестикомация куклы или нужно выполнять разнообразные действия, брать в руки различные предметы, то эту роль лучше всего поручить кукле с рукой актера.

И все же художники ищут и находят все новые и новые выразительные средства, придумывают новые оригинальные системы управления куклами. В кино, например, в последнее время используются куклы на электронных микросхемах. Но поиски новых выразительных средств состоят не только в том, чтобы бесконечно усложнять устройство куклы.

В театре и на эстраде, например, появились куклы, которые на первый взгляд даже трудно назвать куклами.

23

Это разнообразные предметы: чайники, самовары, кастрюльки... Их носики и краники стали носами кукол, ручки — ушами забавных и выразительных персонажей (рис. 23).

Слегка задрапировав ткань обыкновенную лейку, надев очки на ее носик и добавив живую руку актера в перчатке, можно сделать смешного лектора (рис. 23 В). Из кастрюли получается модница в берете и с серьгами в ушах (рис. 23 А).

А вот как из старого футляра от скрипки можно собрать трогательного крокодила Гену, распевającego свою коронную песенку о дне рождения. Петли футляра переставьте в торец его расширенной части. Два пенопластовых шарика с нарисованными зрачками укрепите сверху — вот и глаза. К верх-

ней части футляра жестко прикрепите стержень — шею, а к нижней части — привод, который будет помогать Гене открывать и закрывать свою добродушную пасть (рис. 23 Б).

Чудо-Змею можно сделать из треугольных пакетов из-под молока (рис. 23 Г). Пакеты окрасьте в любой цвет масляной краской. Чтобы получить утончающийся к концу хвост змеи, основания последних пакетов срежьте — тем больше, чем ближе пакет к концу хвоста. Внутри пакетов вставьте деревянные распорки и прикрепите к ним проволочные трости.

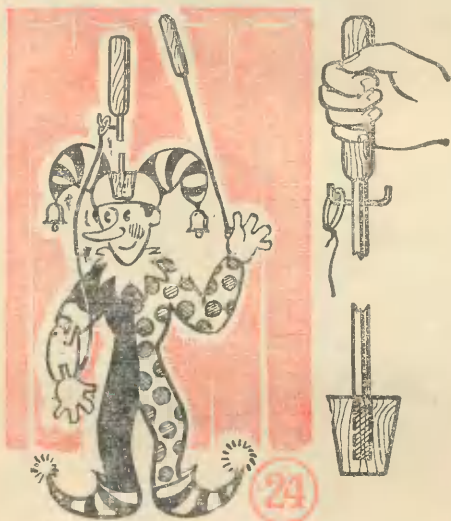
Поиски новых выразительных и лаконичных средств театра кукол продолжают. Не стоят на месте, постоянно видоизменяются и старые, традиционные системы кукол.

НАПОЛОВНЫЕ КУКЛЫ

Сюда относятся куклы-марионетки и так называемые большие куклы.

МАРИОНЕТКИ

Марионетками принято называть куклы, управляемых сверху, чаще всего с помощью нитей. Однако к марионеткам относили и некоторые другие куклы, у которых нитей не было, например сицилийские. Это были такие большие и тяжелые куклы, что их мог выдержать только металлический штырь. Он крепился к голове куклы, и актер, двигая его за ручку влево-вправо, управлял куклой (рис. 24). Ноги у таких марионеток обычно не сгибались. Если кукла по ходу действия должна была двигать руками, то к кистям рук привязывались нити. Руки из тяжелого материала, например руки рыцарей, закованных в металлические доспехи, тоже управлялись металлическими штырями.

чтобы верхний ряд наполовину перекрывал нижний (В). Клеят до тех пор, пока вся основа равномерно не покроется поролоновым «мехом». Чтобы придать туловищу собаки нужную форму, ворс можно в некоторых местах сделать реже или немного состричь.

Штырь управления выгибается из стальной проволоки по форме собачьего поводка. В начале работы он вклеивается в поролоновую основу (Г).

Поворачивая штырь из стороны в сторону, актер «ведет» собаку. Время от времени он немного подергивает штырь, и благодаря фактуре куклы создается иллюзия, что возле актера на поводке и впрямь бегают живые щенки.

Но самые прочные, надежные и выразительные марионетки издавна изготавливали из дерева (рис. 26). Делаются они по шаблонам, нарисованным на бумаге в натуральную величину. Высота марионеток — от 20 до 80 см. Детали фигурок вытачиваются на токарном станке или вырезаются острым ножом из мягких пород дерева. Соединить их можно проволокой, маленькими жестяными петлями (наподобие оконных) или сыромятными ремнями. Можно использовать кусочки старого кожаного ремня или просто обрезки ткани. Так издавна делали суставы кукол в кукольных балаганах. Голову куклы, чтобы она была подвижной, крепят к корпусу прочной веревкой.

Марионетки приводятся в движение при помощи ваг. Это деревянная крестовина, к которой на ниточках подвешивается кукла. Есть разные системы ваг. Они подразделяются на два основных типа: горизонтальные и вертикальные.

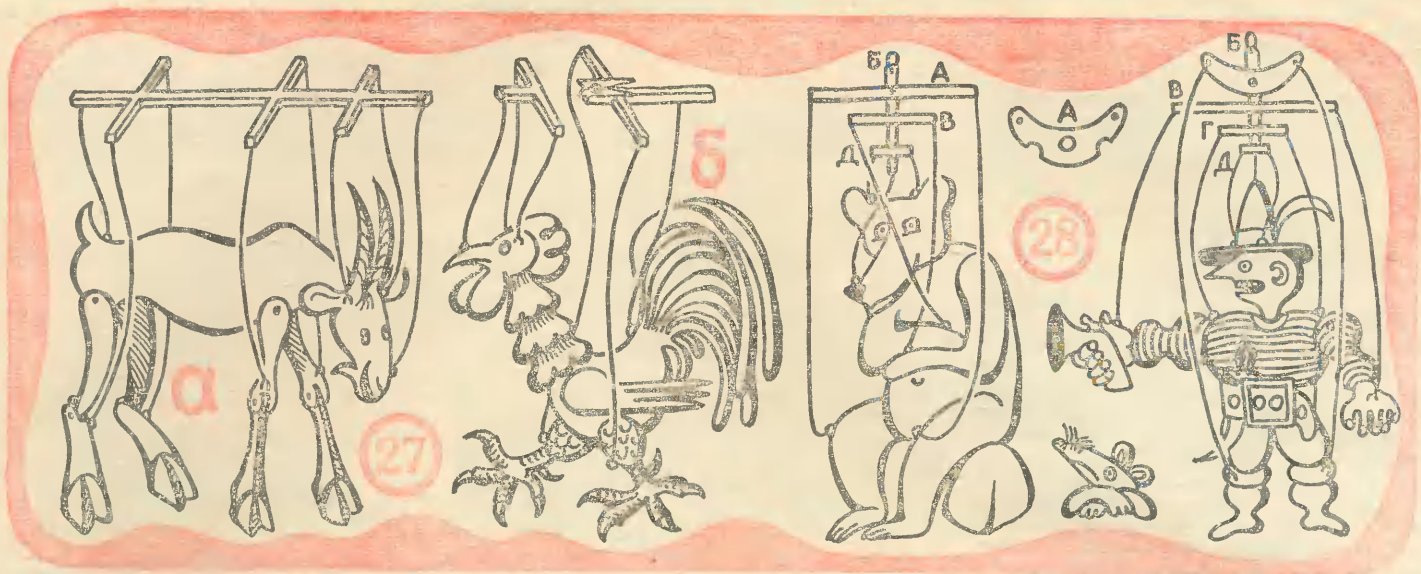
Горизонтальные ваги используются для кукол-животных: лошадей, собак, кошек (рис. 27 а,б). Такие ваги делаются из тонких деревянных реек в виде крестовины с несколькими перекладинами. Если у куклы голова движется независимо от туловища, то для нее делается отдельная маленькая вага. Она прикрепляется к основной на штыре или бельевой прищепке (рис. 27б). Длина ваги должна соответствовать длине куклы. Горизонтально держа вагу за середину и наклоняя ее влево-вправо, кукловод приводит куклу в движение.

В современном кукольном театре сицилийская марионетка не забыта. В 1979 году в Советский Союз приезжал Будапештский кукольный театр, который показал одноактный спектакль «История солдата». В нем были использованы подобные куклы. Мы расскажем вам о них потому, что они менее сложны в работе, чем марионетки на ниточках. Научиться управлять ими гораздо легче. А новые материалы позволили намного уменьшить вес этих кукол. Вы можете сделать такую куклу из поролон или пенопласта, оклеить тканью и расписать красками. Чтобы металлический прут держался в пенопласте, его предварительно придется вбить в деревянный брусок и вклеить (столярным клеем или ПВА) в голову куклы (рис. 24).

Вот как, например, изготовить из поролон простейшую марионетку на штыре — лохматую собаку для эстрадной миниатюры (рис. 25).

Из поролон толщиной 2—3 см выкраивается и склеивается клеем № 88 или сшивается нитками основа (рис. 25А). Потом из поролон потоньше (5—10 мм) нарезается бахрома (Б). Она приклеивается к основе рядами — один над другим с таким расчетом,

Вертикальные ваги применяются для кукол-людей или для животных, которые передвигаются на двух лапах (рис. 28).

Существует много систем вертикальных ваг.

На рисунках 28 и 32 показана конструкция ваги, где при помощи подвижной перекладки-коромысла А приводятся в движение ноги куклы. Подняли один конец коромысла, потом опустили вниз, и кукла шагнула. Подвижная перекладка крепится к основному стержню на винте. Сверху к стержню прикрепляется кожаная или металлическая петелька Б, на которой кукла висит в нерабочем состоянии. Под подвижной перекладкой располагается неподвижная перекладка В, к которой подвязываются нитки, управляющие руками куклы. Ниже — перекладка Г для ниток от плечей куклы. Самая нижняя перекладка Д служит для управления головой.

Управление марионеткой осуществляется так. Актер держит в одной руке вагу, а другой поднимает ту или иную

нить. Например, если нужно поднять руку куклы, кукловод тянет вверх нить от перекладки В.

Вагу можно бесконечно усложнять, добываясь новых возможностей кукол.

Когда собрана кукла и изготовлена вага, наступает ответственный момент: подвеска куклы к ваге. Сначала необходимо определить длину ниток. Кукловод, работая с куклой, может стоять на полу, на виду у зрителей, или на мостике, скрытый от зрителей свисающей сверху ширмой. От этого зависит длина ниток. Самое удобное положение ваги при работе — примерно на уровне согнутого локтя.

Подвешивать куклу к ваге нужно вдвоем. Один держит вагу на нужном уровне, другой подвязывает куклу. Начинают с нитей, на которые падает основной вес. Если это кукла-человек, то в первую очередь подвязывают голову и плечи; если кукла-животное — то спину. Нити должны быть прочные — суровые сапожные или капроновые либо тонкая леска. Для подвязывания нитей в детали кукол вбиваются скобы из проволоки.

Для эстрадно-цирковых программ, где несколько кукол выполняют синхронные движения, например танец «хоровод», делаются специальные ваги (рис. 29). К трем деревянным планкам подвешивают на нитях кукол так, чтобы одна перекладка приводила в движение правые руки марионеток, другая — левые. К средней перекладке прикреплены головы всех кукол.

...Одна за другой выплывают на сцену девушки в красочных костюмах, с кокошниками на головах. В такт музыке они плывут то в одну сторону, то в другую, одновременно поднимают руки и машут платочками. Кукол может быть до 10, и все они управляются одним актером-кукловодом. Куклы по своей конструкции просты. Из деталей понадобятся только головки и кисти рук, остальное — костюмы. На крахмаленное платье с проволочным кольцом понизу создает иллюзию, что под ним есть корпус. А рукава с прикрепленными кистями заменяют руки. Кукловод держит все три планки горизонтально. Вот он приподнял левую планку — и все куклы одновременно

подняли левые руки, отвел в сторону правую — и каждая девушка вытянула вперед руку с платочком...

Вага-перчатка. Ее можно использовать для номера с куклой-танцовщицей. Изготавливается вага из обыкновенной старой перчатки, лучше кожаной. К концам пальцев приклеиваются картонные патронки (рис. 30). К патронкам большого пальца и мизинца приклеиваются тонкие деревянные палочки.

Голова у такой куклы, как и у перчаточной, может быть вылеплена из пластилина и переведена в папье-маше или вырезана из пенопласта и оклеена

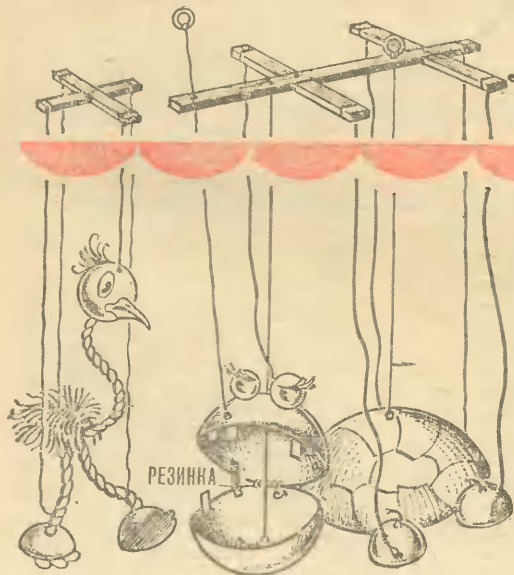
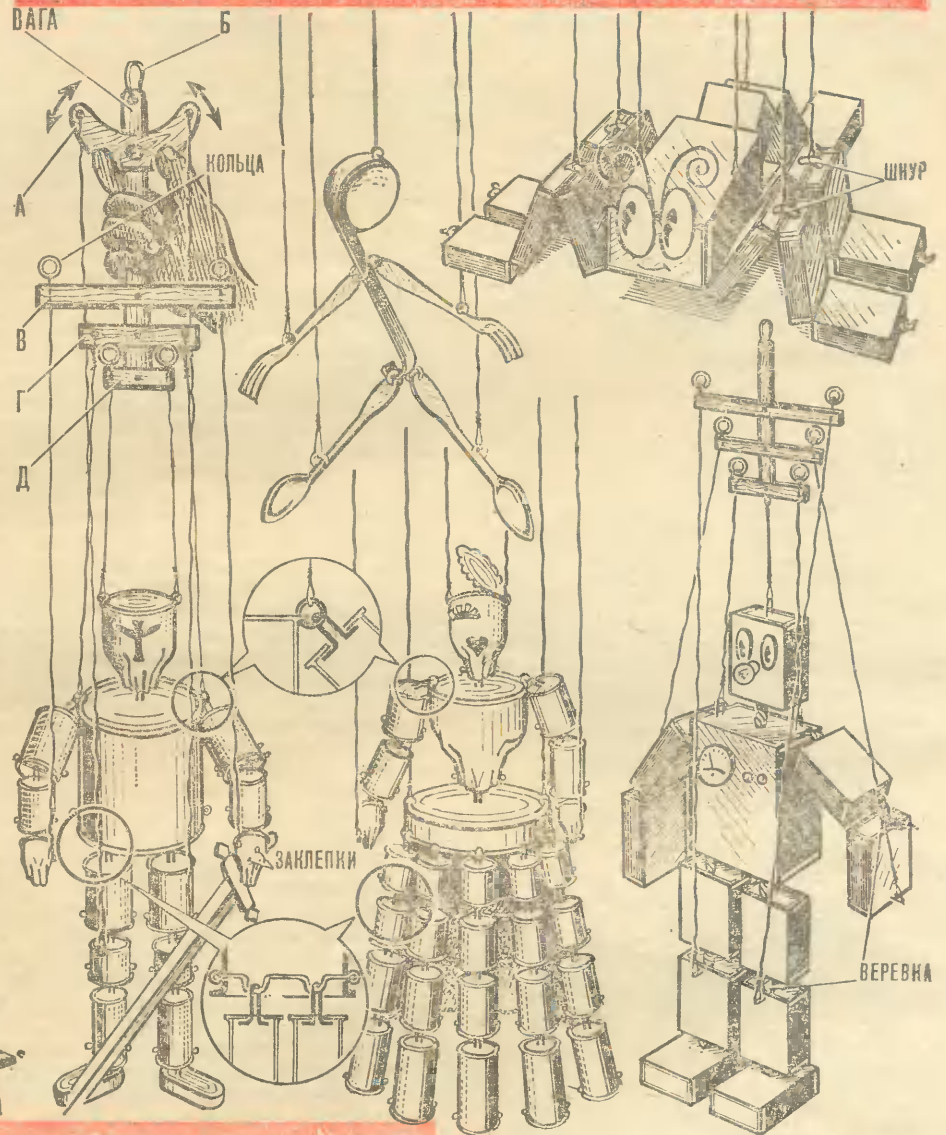
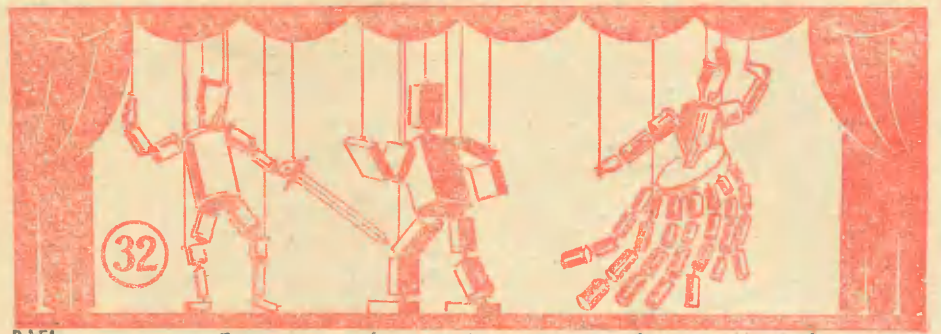
папье-маше. Корпус — из поролона или пенопласта, детали рук — тоже из поролона. В некоторых случаях обходятся одними кистями рук — их крепят к рукавам костюма. Ноги этой кукле не нужны благодаря длинному платью.

Подвешивают куклу к ваге так: нити управления головой — к указательному, безымянному и среднему пальцам; руки куклы — к концам палочек, приклеенных к патронкам большого пальца и мизинца. Достаточно кукловоду пошевелить своей кистью, как кукла оживает. Он поднимает вверх большой палец — и поднимается правая рука танцовщицы; сгибает мизинец — поднимается левая рука. Этот номер может сопровождаться как современной, так и классической музыкой. Если костюм танцовщицы выбран в соответствии с определенной эпохой, в этом же стиле должен быть одет и кукловод. Ведь в этом номере он выступает как равноправный партнер танцовщицы. Он галантно приглашает «даму» на танец, делает вместе с нею разнообразные танцевальные па. Вторая рука кукловода свободна и помогает ему создать выразительный рисунок танца. Куклы подобной конструкции можно использовать и в марионеточных спектаклях.

Костюмы для марионеток. Детали костюма должны свободно облегать тело марионетки, не сковывая ее движений. Предварительно выкройте временный костюм из газеты и заколите его на кукле булавками. Подвигайте куклу, проверьте, не сковывает ли что-нибудь ее движений. Теперь выкройку можно перенести на ткань. Нити подвески должны свободно проходить сквозь костюм.

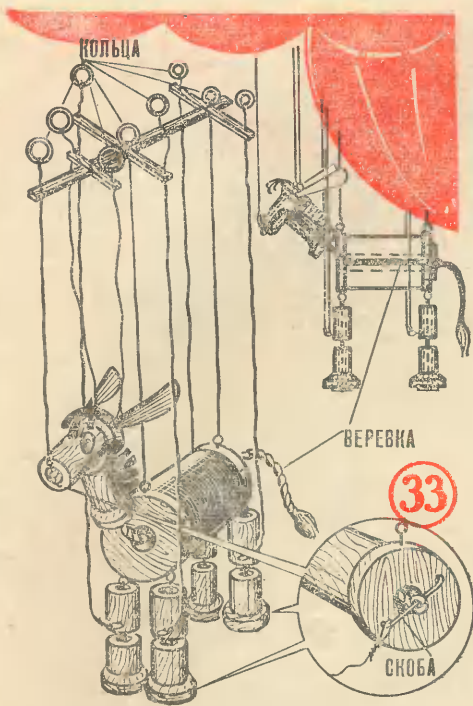
Простейшую куклу-марионетку можно сделать из шариков для пинг-понга, кусочков меха, фетра, толстых крученых веревок и нескольких деревянных планок. Например, куклу-страуса (рис. 31). Шарик для пинг-понга разрезается пополам. Это ступни. В центре каждой половинки шилом делается небольшое отверстие и через него пропускается веревка. С внутренней стороны шарика на конце веревки завязывается узел — ноги готовы.

Туловище шьется из кусочка меха

так, чтобы ворс торчал во все стороны, образуя пушистый комочек. К нему пришиваются ноги. Они должны быть длиной примерно 20—30 см.

Голова — тоже шарик для пинг-понга. В нем шилом проделывают сквозное отверстие и пропускают веревку. Закрепляют ее узлами с обеих сторон шарика так, чтобы он не мог скользить по веревке. Один конец веревки отрезают возле первого узла, другой на расстоянии 15—18 см от головы и пришивают к туловищу. Кукла почти готова. Осталось сделать в головке отверстие и вставить в него клюв — кусочек красного фетра — да нарисовать глаза. Вага в форме креста сооружается

из двух планок. К каждому концу креста подвешивается нить. Свободные концы нитей привязываются к ногам, хвосту и голове страуса. В голове куклы протыкаются два отверстия и через них продевается нитка. Кукла готова к работе. Она приводится в движение покачиванием креста-ваги из стороны в сторону.

На рисунке 31 показаны еще две забавные марионетки, сделанные из шаров. Черепашка состоит из половинок шаров разного размера. Их можно изготовить из папье-маше, взяв вместо основы надувные шары или резиновые мячи.

С гусеницей из шариков для пинг-понга, показанной на этом же рисунке, можно разыграть забавную историю «Прогулка».

Под музыку композитора А. Цфасмана «Веселая прогулка» на сцене появляется актер. Рядом с ним, переваливаясь, ползет гусеница из шариков. Куда движется кукловод, туда и кукла. Актер подставляет ботинок, отдает команду, и гусеница преодолевает препятствие. Хозяин поощряет гусеницу — гладит ее по голове. Но вот перед гусеницей еще одно препятствие — ящик с этикеткой, на которой нарисованы яблоки. Гусеница внимательно рассматривает этикетку — и прыг в ящик. Слышится похрустывание. Актер опускает вагу в ящик и требует, чтобы гусеница сейчас же выползла оттуда. В ответ только чавканье... Тогда кукловод опускает руку в ящик, берет вагу и с силой вытаскивает оттуда гусеницу. Но вместо гусеницы выпрыгивает цепочка «яблок» (шариков, расписанных под яблоки).

Номер строится на подменной кукле, которая заранее кладется в ящик. (Актер, опустив туда одну вагу, достает другую, с подменной куклой.)

Из чего еще можно сделать простую марионетку? Можно вырезать ее из пенопласта, склеить из картона, вырезать из поролона. Если у вас появится желание пофантазировать, попробуйте делать кукол из самых разнообразных предметов. Скажем, из консервных банок (рис. 32).

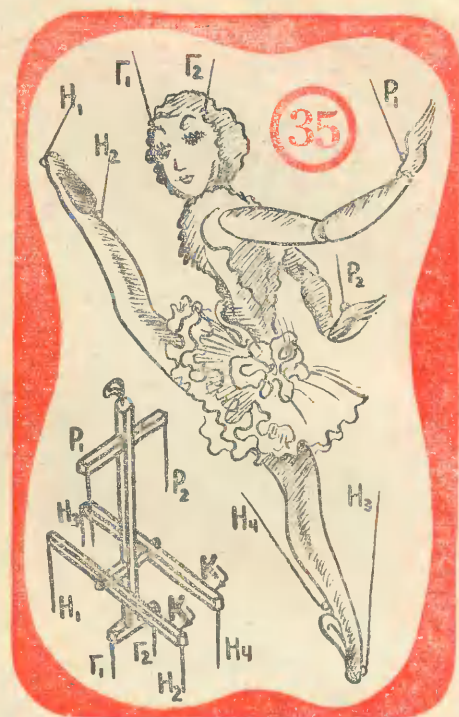
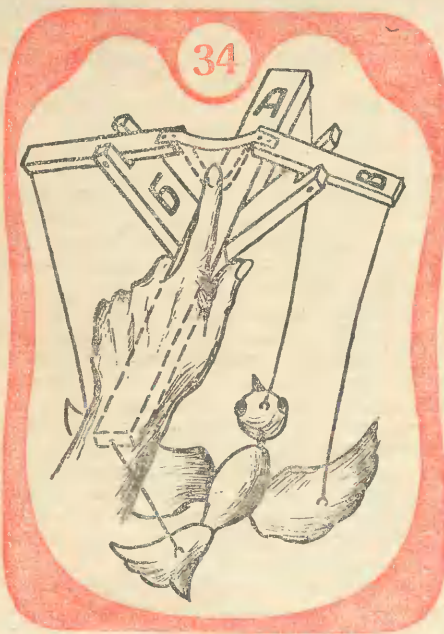
Можно попробовать сделать марио-

нетку и из спичечных коробков (рис. 32). Много экспериментирует режиссер из ФРГ Готлиб Мордмюллер со своими студентами. Один из его персонажей сделан из половника (туловище), вилки (руки), ложки (ноги). Во всех этих предметах просверлены дырочки, через которые они соединены проволокой (рис. 32).

На рисунке 33 показана марионетка-ослик из использованных катушек. Некоторые катушки спилены.

Когда в пьесе нужно изобразить летящую птицу, бывает, поступают без хитростей: берут макет птицы, прикрепляют к нему кусок стальной проволоки и трепыхают птицей из стороны в сторону. Правда, это мало напоминает птичий полет. Чтобы птица действительно летала, можно посоветовать конструкцию, показанную на рисунке 34. Крылья крепятся к туловищу птицы на металлических петлях. Концы крыльев желательнее утяжелить кусочками свинца. Подвижная головка крепится к корпусу на сыромятном ремне или капроновой веревке. Вага состоит из основы А, к которой крепятся под углом примерно 90° друг к другу две подставки для маховых коромысел В. В подставках делаются пропилы и в них на осях вставляются коромысла В. Коромысла связаны между собой натянутой резинкой. Чтобы привести в движение крылья, надо нажать указательным пальцем на резинку.

Номер с куклой-балериной может украсить любую концертную программу. Головка куклы изготавливается из папье-маше. Суставы рук, ноги, корпус лучше всего сделать из дерева. Вага состоит из вертикальной основы (рис. 35), к которой на оси крепятся два коромысла К из тонких планок или дюралевого трубочек. К верхней части основы ваги крепится переключатель, к которой подвешиваются нити управления руками. Кукла приводится в движение поднятием то одного, то другого края коромысла. Этой балерине под силу красивые прыжки, она прекрасно делает «шпагат», «ласточку» с изящным прогибом. Подвижные суставы позволяют кукле принимать разные

пози. Для номера с балериной лучше использовать классическую музыку.

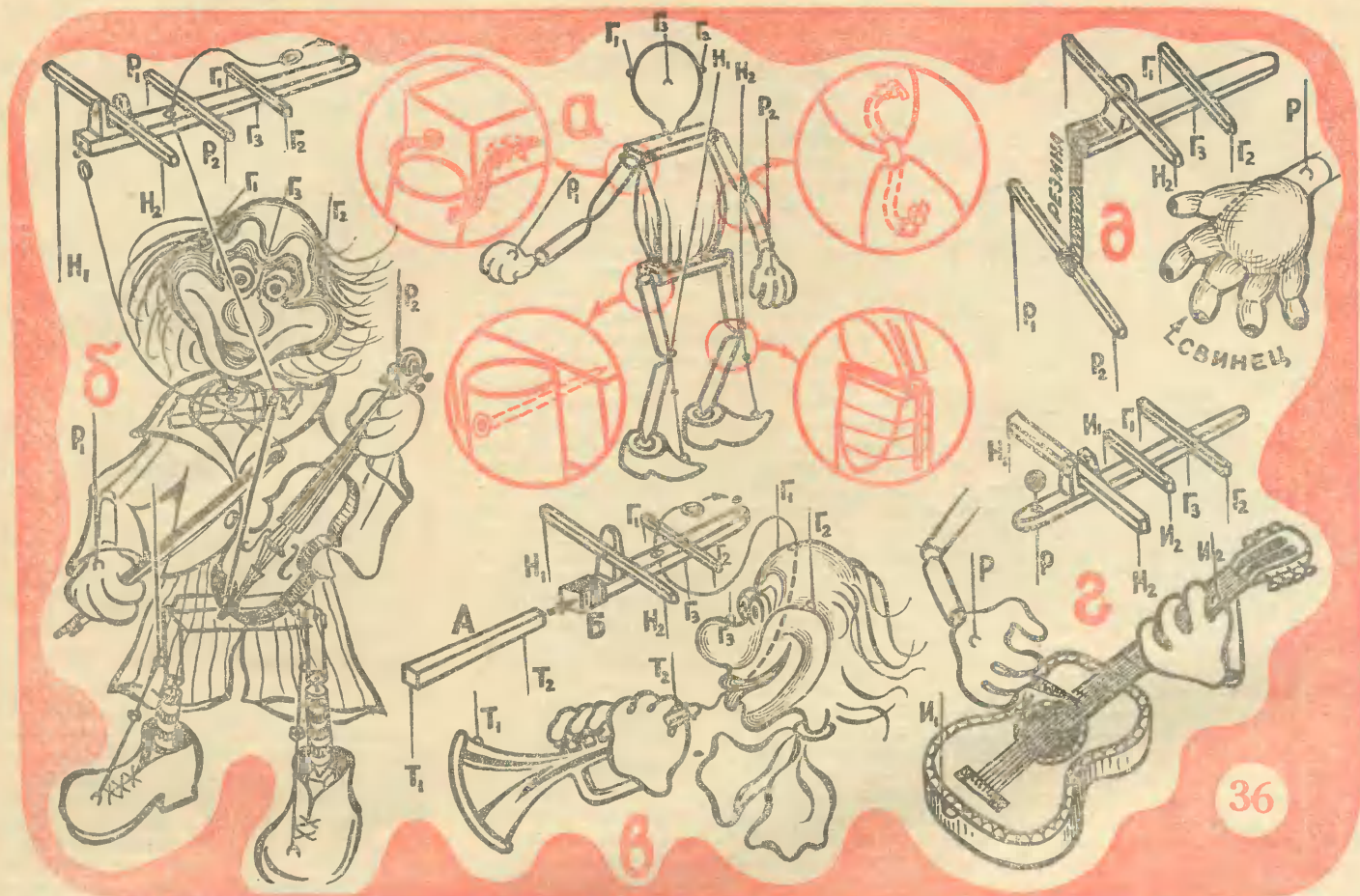
Веселый квартет — концертный номер, в котором принимают участие скрипач, трубач, гитарист и пианист (рис. 36). Основная конструкция у всех кукол одинаковая (рис. 36а). Но у каждой куклы в зависимости от ее музыкального инструмента свои приспособления. Так, у скрипача (рис. 36б) скрипка неподвижно закреплена в левой руке, смычок в правой. Нити управления руками идут не от рук, а от музыкального инструмента. К деке скрипки подвешена дополнительная нить, пущенная через скобку, вбитую в левое плечо. Если потянуть за эту нить, рука со скрипкой поднимется, инструмент ляжет на плечо. Можно играть.

Трубач (рис. 36в). Обе его руки закреплены на трубе. Для управления руками делается дополнительное приспособление, которое крепится к ваге на крючке. Дополнительная нить подвешивается к мундштуку трубы, затем пропускается через отверстие во рту куклы. Потянув за эту нить — и трубач поднесет трубу к губам.

Гитарист (рис. 36г). Левая рука закреплена на грифе инструмента, правая подвешена к струнам на шляпной резинке. Потягивая нить управления правой руки, кукловод создает иллюзию, что кукла играет на гитаре.

Пианист (рис. 36д). Отличительная особенность этой куклы — руки, которые шьются из ткани, набиваются ватой и в концы пальцев кладутся кусочки свинца. Нити управления руками подвешиваются к запястьям. Подергивание нитей заставляет пальцы пианиста ловко бегать по клавишам.

В качестве инструментов для веселого квартета можно использовать игрушечные детские инструменты, которые бывают в продаже. Музыкальный репертуар для такого оркестрика нетрудно подобрать. Лучше всего использовать записи на грампластинках, например ленинградского диксиленда, оркестра «Мелодия».

БОЛЬШИЕ НАПОЛЬНЫЕ КУКЛЫ

Вы познакомились со многими интересными системами кукол для кукольного театра и убедились, что разнообразие их бесконечно. Возможно, вы и сами уже придумали что-нибудь новое.

Но в этом бесконечном разнообразии есть свои закономерности и прочные связи. Так, из перчаточной куклы родилась в свое время тростевая, а из марионетки — большая напольная кукла.

Внешне эти куклы напоминают «родителей», только они больше по размеру, и у них нет никаких нитей. Высота таких кукол зависит от роста куколвода и может быть от 1 м до 1,7 м (рис. 37, 38).

Работать с такими куклами очень интересно. Их водит «в открытую» один, а чаще два исполнителя. Расскажем о двух способах вождения больших кукол.

Первый способ — когда один актер вставляет ноги в башмаки куклы. Правой рукой он держит ее голову, левой — левую руку. Другой актер ведет правую руку и туловище куклы.

Второй вариант: один актер вставляет свою правую ногу в левый башмак куклы, правой рукой ведет ее голову, левой — левую руку. Другой вставляет свою левую ногу в правый башмак. И правой рукой ведет правую руку куклы, а левой — туловище.

Изготавливать такие куклы лучше всего из поролона, обтягивая детали трикотажем. Все части туловища сначала выкраиваются и затем склеиваются клеем № 88 либо сшиваются.

Кроме того, корпус можно сшить из плотной ткани и набить легкими материалами: тряпками, обрезками поролона, конским волосом, сеном... Места сгибов (локти, колени, сочленения рук и ног с корпусом) прошивают. Башмаки шьют по форме обуви актера наподобие «шлепанцев», только без задней части подошвы. Ноги актера должны легко входить в «шлепанцы». Для надежности к ним пришивается резинка (рис. 37).

Голову можно изготовить из папье-маше, вырезать из пенопласта либо выкроить из тонкого поролона и склеить. Если хотят, чтобы у куклы открывался рот, нижнюю челюсть изготавливают отдельно и крепят к верхней полуской ткани. Изнутри рот заклеивают черным бархатом или тонируют черной краской. На рисунке 37 показано, как рука куколвода располагается в голове куклы. Сжимая и разжимая пальцы, актер заставляет куклу открывать и закрывать рот.

Кисти рук куклы можно вырезать из пенопласта, но лучше склеить из поролона — мягкая рука более пластична и смотрится со сцены как живая. У больших напольных кукол может и вовсе не быть рук. Их могут заменять руки актера. Для этого в пустых рукавах костюма делают специальные прорезы. Но когда хотят, чтобы у куклы сгибались локти, колени, то руки и ноги делают из дерева, как у традиционных марионеток.

Большие куклы обладают богатыми сценическими возможностями. Хорошо известен популярный номер с куклой-тигренок, где два актера работают

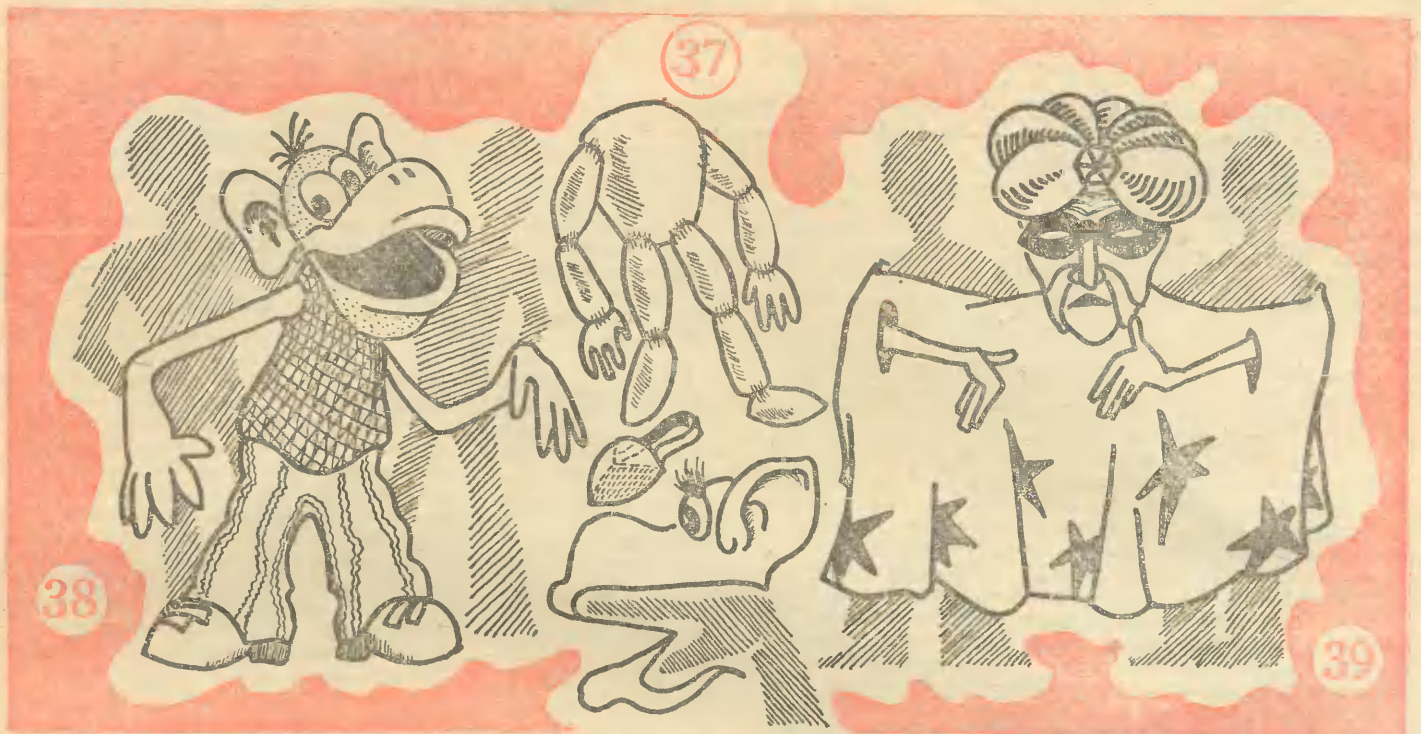
«в открытую» с поролоновой куклой. На этом же принципе построены и театральные постановки: «Голый король» в Москве, «Похождение храброго солдата Швейка» в Ленинграде, «Чертова мельница» в Калинин и другие спектакли.

В 1978 году во Дворце культуры Московского авиационного института в детском эстрадном кукольном театре был поставлен номер с куклой-джинном. Вся кукла состояла из куска ткани с прорезями для рук актера и головы джинна из папье-маше (рис. 39).

На сцену в луче прожектора под звуки таинственной музыки вылетает плащ, разворачивается, и из-за него, как из-за ширмы, плавно поднимается кукольная голова джинна. Она свободно перемещается по верхней натянутой кромке плаща, подмигивает одним глазом. Руки фигуры плавно движутся в магических жестах. Кукла танцует одним плащом, но создается иллюзия, что под плащом и в самом деле находится корпус куклы. В финале номера голова джинна исчезает. Кукловоды на глазах у зрителей вынимают руки из прорезей плаща и показывают публике, что за плащом ничего нет.

ЛЮДИ-КУКЛЫ

На сцене появились огромные куклы. Большие кукольные головы, огромные ладони, здоровенные ботинки... Что самое удивительное, кукловодов рядом с ними нет. Но куклы прыгают, танцуют, водят хоровод со зрителями, а то разыгрывают живые сценки, сказки. Перед нами — театр масок, или, точнее, люди-куклы. Актер надевает на себя огромную голову-маску и превращается в живую куклу (рис. 42).

Чтобы сделать такую голову, вам понадобится лист поролона толщиной 2—3 см и размерами 100×150 см, клей № 88, гуашь, отделочный материал для изготовления парика. Лист поролона сворачивается в цилиндр и склеивается (рис. 41—I). По краям цилиндра делаются треугольные вырезы. Края вырезов смазываются клеем и соединяются между собой. Основа для будущей головы готова (рис. 41—II). Нос вырезается из куска толстого поролона, губы — из тонкого поролона. Под носом делается небольшое окошко, чтобы актер, находящийся внутри, мог дышать и видеть сцену. Если у

кукольного героя рот приоткрыт, окошко можно расположить в нем.

Дополнением к кукольной голове служат укрупненные поролоновые руки, которые склеиваются наподобие перчаток (рис. 41—III). Пошевелите пальцами внутри такой «перчатки» — и поролоновые пальцы передадут все ваши движения.

Для парика лучше всего подходит мочало, причем его можно покрасить в любой цвет анилиновыми красителями.

В этой технике один актер может вести сразу три куклы, находясь внутри одной из них (рис. 40). Из пороло-

на выкраиваются три головы. Одна из них надевается на актера, две другие — на каждую его руку. Желательно подложить поролоновые толщинки, имитирующие плечи. К подолам пришиваются круглые проволочные каркасы. Каркасом может служить и пластмассовый гимнастический обруч. Можно решить этот номер, например, в русском народном стиле. В качестве музыкального оформления возьмите «Калинку», «Полюшко-поле» и другие народные песни, желательно в эстрадной обработке. Нелегко будет зрителям догадаться, что танец трех девушек исполняет один актер.

СЦЕНА ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ АКТЕРОВ

Как живым актерам, работающим в театре, необходима сцена, так и куклам нужна их сцена — ширма, на которой они могли бы показать, на что способны. В театрах и на эстраде используется много разнообразных ширм. Но служат они всегда одной цели — скрыть кукловода от зрителя, создать в зрительном зале ощущение, что куклы живут своей самостоятельной жизнью.

ШИРМЫ

Ширмы разделяются на стационарные и выездные. Стационарные ширмы сооружают, когда у коллектива есть свое постоянное помещение для выступлений. Изготавливается такая ширма с учетом особенностей зрительного зала, так, чтобы все зрители с разных точек зала хорошо видели происходящее на ширме.

Высота ширмы должна соответствовать среднему росту актеров. В детском коллективе ширму надо конструировать так, чтобы высоту можно было регулировать в соответствии с ростом юных исполнителей.

Самая простая конструкция стационарной ширмы — это ширма на укосинах (рис. 43 А). Она изготавливается из деревянных брусков сечением примерно 3×7 см. Главная часть ширмы — верхняя поперечная планка, на которой и выступает кукла. Эта планка называется грядкой. У стационарных ширм грядка имеет П-образную форму, если смотреть на ширму сверху. Грядка устанавливается на четырех стойках с укосинами, прибитыми к полу. При желании конструкцию такой ширмы можно дополнить порталной аркой (рис. 43 Б). Но для этого понадобятся еще две укосины. Для изготовления порталной арки к шести укосинам прибавляют деревянные бруски длиной 150 см так, чтобы они возвышались над грядкой ширмы на 120 см. Конструкцию завершают деревянные планки, связывающие наверху эти шесть брусков. Такую ширму легко сделать в любой школьной столярной мастерской.

Многие пионерские театры не имеют своего постоянного помещения. Зато им нередко приходится выступать на самых разнообразных выездных площадках: на сценах клубов, в школьных классах, а подчас и просто под открытым небом. В таких случаях всегда бывает необходимо быстро собрать ширму и поставить декорации. Поэтому ширма должна легко собираться и разбираться; кроме того, необходимо, чтобы ширма в разобранном виде была портативна и ее легко можно было перевозить в общественном транспорте.

Всем этим требованиям отвечает выездная ширма, состоящая всего из трех деталей: двух стоек и грядки. Для изготовления такой ширмы можно использовать отслужившие микрофонные стойки либо штативы для переносного киноэкрана (рис. 43 В). Как стойки, так и штативы приспособлены для регулирования высоты.

«Одежда» ширмы — кусок ткани — накидывается на грядку и закрепляется на пуговицах, кнопках или крючках. Такая ширма успешно использовалась в выступлениях детского эстрадного театра кукол Дворца культуры Московского авиационного института.

В этом театре ребята использовали еще одну ширму, сделанную из старой раскладушки (рис. 43 Г). Остов раскладушки распиливается ножовкой по металлу в десяти местах. На рисунке они помечены соответствующими цифрами (1—10). Между распиленными трубками раскладушки. Желательно иметь набор таких вставок разной длины, чтобы подгонять высоту ширмы по росту участников представления.

Мы рассказали о ширмах, специально изготовленных для выступлений. А как быть, если у вас нет с собой ширмы, а нужно срочно выступать? С. В. Образцов впервые показал свою куклу-негритенка на спинке стула, которая служила ширмой. Стул или несколько стульев могут служить основой для ширмы, если их поставить рядом и задрапировать тканью. А перевернутый набор стол — чем не ширма? Простейшая ширма делается из веревки, натянутой из одного конца комнаты в другой. Остается накинуть на веревку легкую ткань — и ширма готова.

Как драпировать ширму и какую ткань лучше для этого использовать? Обтянуть ширму можно любой материей, кроме прозрачной. Годятся для этой цели и такие дешевые ткани, как холст, мешковина, тарная ткань.

Черный цвет — наиболее подходящий для концертных ширм. Он помогает сконцентрировать внимание зрителей на куклах.

Оформляются ширмы по-разному. Иногда по художественному замыслу спектакля требуется «одеть» ширму в ситец с красочным цветастым рисунком или, наоборот, в ткань в полоску. Хорошо, если удастся подобрать соответствующую материю. Если же ничего подходящего нет, то «одежду» ширмы расписывают. Чтобы переокрасить ткань в другой цвет, используют анилиновые красители. Декоративную роспись ширмы лучше всего делать гуашью с добавлением клея ПВА или масляными красками, разведенными на пинене или скипидаре.

Помимо росписи ширм, используют и аппликацию. Рельефности рисунка на ширме можно добиться, пришив по его контуру веревку, шнур. Для некоторых спектаклей в зависимости от содержания ткань лучше заменить другими материалами: рогожкой, разнообразными плетеными циновками и т. д.

ДЕКОРАЦИИ

Неотъемлемая часть спектакля — декорация. Фон, на котором происходят основные события, называется задником. Задник вешается на двух стойках, соединенных горизонтальной планкой.

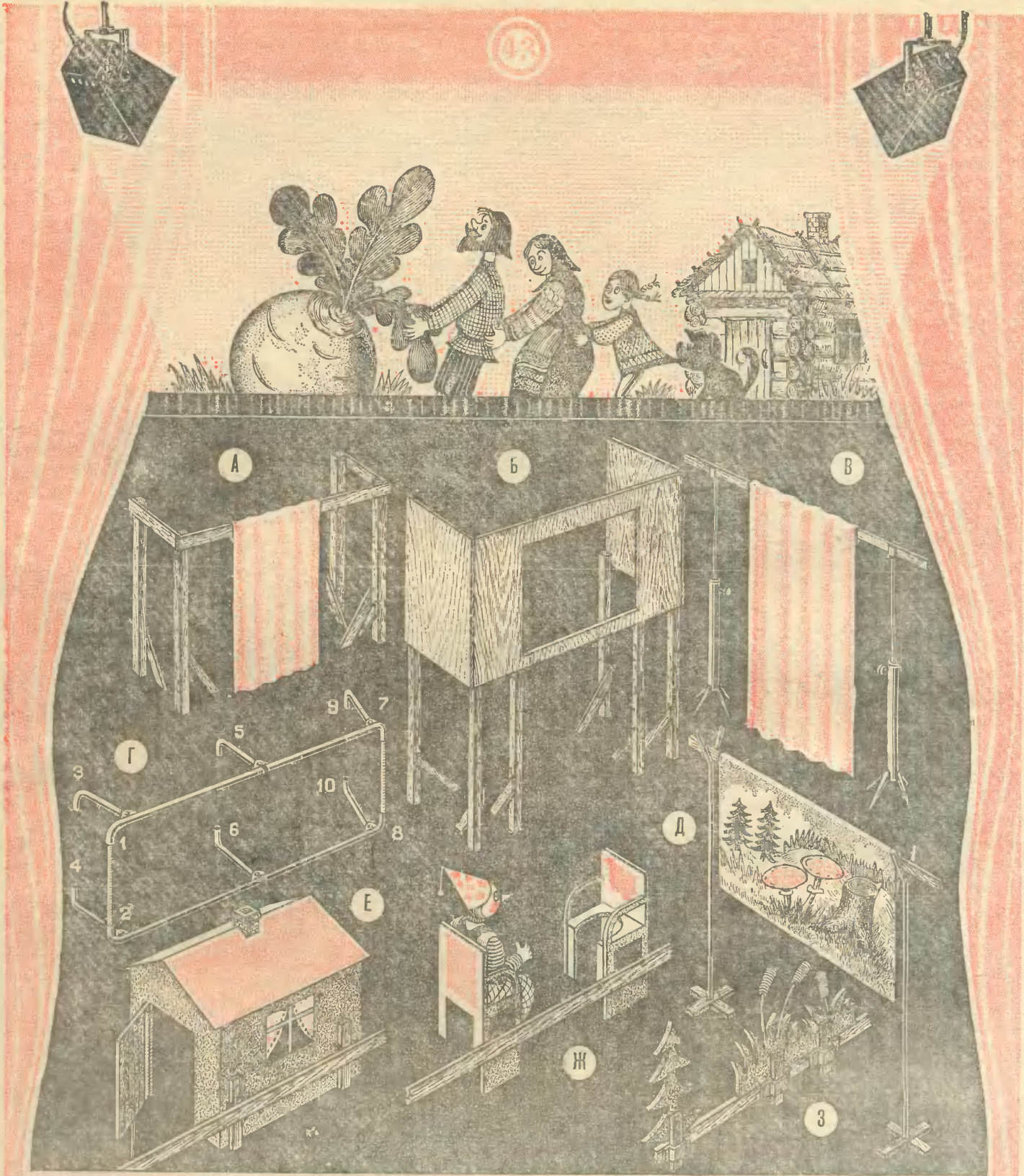
Стойки делают из дерева. Если вы хотите изменять их высоту, выберите дюралюминиевые трубки, чтобы они входили одна в другую. Подставкой для стоек могут служить стулья, с которыми их привязывают. Можно сделать и специальную подставку в форме крестовины наподобие елочной (рис. 43 Д). Размеры задника определяются размерами ширмы. При высоте ширмы 170 см высота его должна быть около 270 см. А ширина при двухметровой грядке примерно 3 м.

Материалом для задника могут служить сатин, штапель, бязь. Расписывается он анилиновыми красителями, темперой, масляными красками. Можно использовать аппликацию. На заднике обычно рисуют основное место действия: лес, поле, речку, иногда — просто голубое небо. Облака, солнце при желании можно сделать подвижными. Для этого их рисуют на плотном картоне, вырезают ножницами и расписывают. Затем к задней стороне рисунка столярным клеем либо ПВА приклеивают деревянные трости, окрашенные под цвет неба. Длина тростей должна превышать расстояние от края ширмы до верха задника. А на заднике пришиваются железные крючки, на которые можно «вешать» облака и солнце, фиксируя их положение. Ветер подул, и облака опять побежали по небу...

Сама декорация и реквизит должны по тону и цвету гармонизироваться с задником. Из каких материалов изготавливаются декорации? Годится все — картон, бумага, ткань, фанера, оргалит, дерево, жест, гвозди, поролон, клей ПВА или № 88, столярный, клейстер. Сначала по шаблону делается выкройка. Предположим, вам нужно сделать дом, расположенный под углом к зрительному залу (рис. 43 Е). Из картона вырезаются две стенки и часть крыши, попадающая в поле зрения зрителей (не забудьте оставить кромок для склейки). Если нужно, вырежьте окно. Дверь можно сделать открывающейся. Для этого вырежьте ее целиком и приклейте к дверному проему полоской ткани, выполняющей роль дверных петель. Таким же образом делают открывающиеся окна, ставни. К двери или окну приклеивается деревянная трость, которой актер по желанию открывает и закрывает дверь. Чтобы у зрителя создалась иллюзия, что дом объемный, с задней стороны к нему подклеивается черная ткань.

По такому же шаблону можно выклеить дом из фанеры или оргалита. Достоинство таких декораций — прочность. Но картонные декорации легче, что тоже немаловажно. Снизу к дому приклеиваются две деревянные планки, и на них декорация крепится к ширме. К грядке прибавляются вырезанные из жести П-образные скобы, в которые вставляются эти планки.

Часто по ходу действия кукла должна садиться на стул, кресло, трон. Как это сделать, покажем на примере стула (рис. 43 Ж). Все детали выпиливаются из фанеры. Проемы между ножками не вырезаются, а закрываются черной краской или заклеиваются черной тканью. В сиденье делается полукруглый вырез, в который и вставляется кукла. При этом создается полная иллюзия, что она сидит.

Если в вашем распоряжении есть пенопласт, то можно сделать отличные декорации. Пенопласт обладает пористой фактурой, хорошо поддается обработке. Он очень легкий, что важно при перевозке декораций. Декорации из пенопласта толщиной 10 см более рельефны и декоративны, чем картонные или фанерные. Хорошо обрабатываются как крупные детали — де-

ревья, дома, так и мелкие — кустарники, цветы, листья (рис. 43 З). Пенопласт хорошо клеится столярным клеем или ПВА. Декорации из пенопласта крепятся к ширме так же, как и картонные, при помощи планок и скоб.

На пенопласт хорошо наклеиваются другие материалы: ткань, дерево, бумага. Расписывается пенопласт гуашью

с добавлением ПВА или масляными красками.

Такую же декорацию, как из пенопласта, можно вырезать ножницами из поролона. Но в отличие от пенопласта поролоновая декорация гораздо эластичней. Склеивается поролон клеем № 88. Поролоновые декорации легко упаковывать для перевозок, они не мнутся.

