

ТЕАТР КУКОЛ на школьной сцене

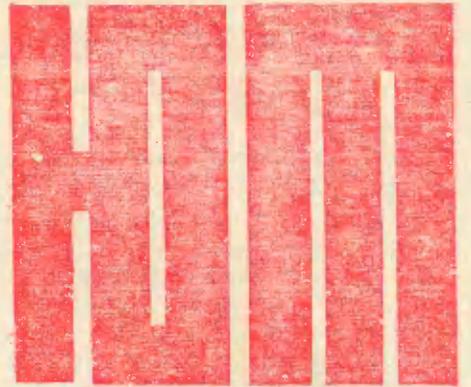
В сегодняшнем выпуске вы прочтете, как рождается театр кукол и его герои. По нашим описаниям вы сможете и сами овладеть азами кукольного мастерства, освоите основные приемы и хитрости, скрытые за ширмой кукольного театра. Приглашаем вас открыть пионерский кукольный театр! В этом театре всем найдется дело — и актерам, и чтецам, и режиссерам, и художникам, и умелым мастерам: токарям, столярам, портным... Работа по силам найдется и младшим ребятам, если они захотят быть не только зрителями.

Мы расскажем, какой лучше подобрать репертуар для вашего театра, как правильно изготовить ширму, декорации. Вы узнаете, что куклы бывают самые разнообразные: перчаточные, тростевые, марионетки. Для каждого вида кукол существуют свои особые способы управления ими на сцене.

Изготавливают куклы из самых различных материалов: кусочков ткани, папье-маше, поролона, проволоки и даже... шариков для пинг-понга, спичечных коробков, консервных банок...

Словом, в кукольном театре у вас открывается широкое поле деятельности для фантазии и творчества.

Материалы этого номера подготовил режиссер и художник театра кукол Арнадий Коатун.

**ДЛЯ
УМЕЛЫХ
РУК**

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ
„ЮНЫЙ ТЕХНИК“

9 — 1983 —

СОДЕРЖАНИЕ

ВЕРХОВЫЕ КУКЛЫ	
Перчаточные	2
Тростевые	5
Плоскостные	7
Куклы с «живой рукой»	8
НАПОЛЬНЫЕ КУКЛЫ	
Марионетки	8
Большие напольные куклы	12
СЦЕНА ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ АКТЕРОВ	
Ширмы	14
Декорации	15
АЗЫ МАСТЕРСТВА	14

Главный редактор С. В. Чушаков
Редактор приложения
М. С. Тимофеева
Художественный редактор
А. М. Назаренко
Технический редактор
Н. А. Баранова
Адрес редакции: 125015, Москва,
Новодмитровская ул., 5а
Тел. 285-80-94
Издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая
гвардия»
Рукописи не возвращаются.

Сдано в набор 28.07.83. Подп. в печ.
19.08.83. А00175. Формат 60×90¹/₈.
Печать высокая. Условн. печ. л. 2.
Учетно-изд. л. 2.6 Тираж 917 000 экз.
Цена 20 коп. Заказ 1826. Типография
ордена Трудового Красного Знамени
издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая
гвардия». Адрес издательства и ти-
пографии: 103030, Москва, К-30, Су-
щевская, 21.

С чего начинается театр

Кукольный театр давно перешагнул за рамки профессионального искусства. С каждым годом увеличивается число самодеятельных коллективов. Кукольные театры возникают при Дворцах культуры, школах, пионерских лагерях... И сразу же перед ними возникает ряд проблем, связанных с подготовкой спектаклей, эстрадных номеров. Тут и выбор пьесы, и поиски сюжетов для номеров, музыкальное и световое оформление. Здесь и большая работа по изготовлению кукол, ширм, декораций.

По способу управления куклы делятся на два основных вида — это верховые куклы 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, и для управления ими делается специальная вага. К ней крепятся нити, на которых подвешивается кукла. Актер приводит в движение куклу на глазах зрителей.

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

Ниже мы подробно расскажем вам об устройстве различных кукол и о системах их управления. Однако прежде чем поведи об этом разговор, хотим отметить, что работа по воплощению кукольной

пьесы на сцене начинается не с изготовления кукол. Первый шаг — это решение художественного образа спектакля в целом. Здесь главная роль отводится художнику. От него зависит, какой облик примет будущий спектакль: его цветовое решение, степень условности, декоративности или, наоборот, натуралистичности будущих декораций и кукол.

Все начинается с эскизов, в которых тщательно продумываются будущие персонажи, их действия — движения рук, ног, головы. В эскизе решается характер будущих кукол: веселый, добрый, злой... особенности фигуры: худой, толстый, высокий, низкий... их костюмы. Продумывается будущая фактура кукол — материал, из которого они будут изготовлены.

Второй этап — создание шаблонов, или выкроек, кукол в натуральную величину. Шаблон рисуется на картоне или плотной бумаге, а затем вырезается ножницами. Для чего он нужен? Шаблон позволяет постоянно контролировать весь процесс изготовления куклы, не допуская диспропорций.

Теперь можно приступить непосредственно к изготовлению кукол. В современном театре используются самые разнообразные системы кукол: перчаточные, тростевые, теневые, марионетки, и это далеко не полный перечень.

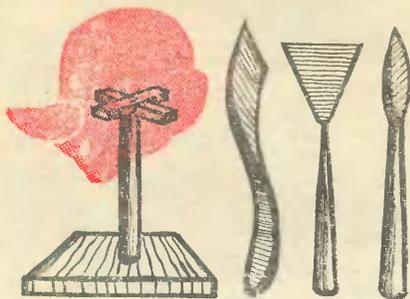
Верховые куклы

ПЕРЧАТОЧНЫЕ

Это наиболее простые куклы. Называются они так потому, что их основой — туловищем — служит перчатка, сшитая по руке актера.

Голова куклы должна быть пропорциональной туловищу. Обычно ее высота равна 8 — 10 см.

Рисунок 1.

Способ изготовления головки может быть различным. Чаще всего делают ее из папье-маше. Предварительно головку лепят из глины или пластилина на деревянной подставке (рис. 1). Работают стеками — специальными палочками с расширенными концами в виде лопаточки. Если нет готовых стеков (они прилагаются к набору пластилина), выстругайте их острым ножом из деревянных планок и ошкурьте. Имея набор стеков различной конфигурации, вы сможете лучше прорабатывать черты лица — нос, рот, уши. Не старайтесь выявлять мельчайшие тонкости — отдельные морщинки. Со сцены зритель все равно их не увидит. Но наиболее характерные черты должны быть хорошо выражены. По ним будет угадываться характер персонажа.

Если вашему герою нужны усы или борода, то лепить из пласти-

лина их вовсе не обязательно. Достаточно вырезать их предварительно из бумаги и приложить к голове — примерить, чтобы иметь представление об образе в целом. А потом уже вы сделаете их из соответствующего материала.

После того как голова куклы слеплена, ее нужно выполнить в

Рисунок 2.

Рисунок 3.

Рисунок 4.

папье-маше. Сделать это вы можете прямо по пластилиновой модели. Для этого сварите мучной клейстер в пропорции: столовая ложка муки на полтора стакана воды и для прочности добавьте чайную ложку столярного клея. Возьмите мягкую бумагу двух цветов. Разорвите ее на мелкие кусочки и сбейте пластилиновую модель. Слой одним цветом, слой — другим, чтобы не сбиться. Всего пять-шесть слоев. Дайте высохнуть. Затвердевший оттиск разрежьте пополам и выньте пластилин. У вас получатся две полные половинки головы. Сложите их и склейте по шву полоской ткани. Затем загрунтуйте вододисперсионной краской и распишите масляными красками. По желанию брови, усы, бороду можете вырезать из материала и приклеить. Только делать это надо до того, как вы раскрасите головку. Клей плохо ложится на краску.

Помимо папье-маше, головку куклы можно выстричь ножницами из поролона, вырезать из пенопласта, а потом обклеить тканью. Такие головки тоже раскрашивают красками либо наклеивают на них детали лица — глаза, губы, нос, уши.

Очень просто сделать головки из листа ватмана. Он склеивается трубочкой, и по ее диаметру вырезается круг с небольшим припуском. На нем делаются надрезы, потом они заггибаются и наподобие крышечки приклеиваются к цилиндру. Такая же крышечка закрывает цилиндр в нижней части. Затем трубочку расписыва-

вают красками, а сверху к ней приклеивают паричок из полосок бумаги. При желании вы можете наклеить ресницы, бороду, усы, нос, уши (рис. 2).

Материал для отделки кукольных головок подбирается самый разнообразный. Для париков, усов, бороды можно применить мочало, нитки, веревки, мех, тесьму, фетр, кожу; для глаз — пуговицы, бусинки, блестки — словом, фантазия художника здесь не ограничена.

Руки — очень важная деталь в образе куклы. Они тоже подчеркивают характер персонажа и в зависимости от этого могут быть худые, полные, нежные, грубые. По цвету они одинаковы с лицом. Обычно делают только кисти рук. Их шьют по выкройке в форме варежек. Материал складывают вдвое, прострачивают, вывертывают наизнанку, набивают ватой и прошивают пальцы.

Если по действию спектакля кукле надо брать что-нибудь в руки, то к ладонкам пришивают или приклеивают резинку (рис. 3).

Лучше смотрятся на ширме кисти рук, вырезанные из пенопласта и оклеенные сверху папье-маше в два слоя. И хотя такие руки сложнее в изготовлении, пластика их богаче.

Для перчаточной куклы подойдут и руки, выстриженные из поролона.

Ноги кукол делаются из тех же материалов, что и руки. Их шьют в виде длинного мешочка и пришивают к нижнему краю перчат-

ки. В середине мешочек прошивают поперек — образуется сгиб — «колени», и набивают ватой.

Перчаточной кукле редко бывают нужны подвижные ноги. Но если по действию спектакля все же необходимо, чтобы кукла ходила, свешивала ноги с ширмы, болтала ими, то в верхнюю часть ног клеивают патронки. Ими работает вторая рука кукловода (рис. 4).

Маскируются руки актера достаточно широким нарукавником, в который входят обе руки.

Рисунок 5.

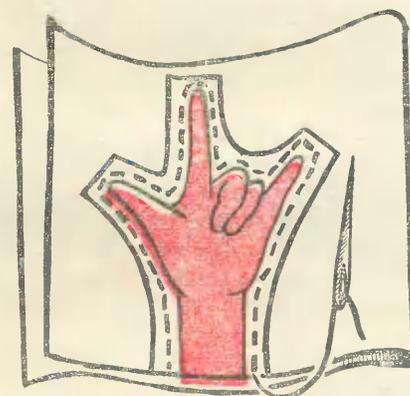

Рисунок 6.

Рисунок 7.

Рисунок 8.

Рисунок 9.

Обувь — башмаки, туфельки, сапожки — выклеивается из папье-маше или шьется из материи и набивается ватой. Все делается по выкройкам. Прикрепляются башмаки к нижней части ног. Когда у вас будут готовы голова, руки и ноги куклы, вам останется превратить их в перчаточную куклу. Для этого необходимо сшить корпус, а точнее, перчатку, но не простую, а специально скроенную.

Перчатка — это основа куклы, ее туловище. К ней крепят голову, руки, на нее надевают костюм. В отличие от обычной перчатки она имеет всего три пальца и кроится по-особому.

Предварительно делают выкройку по руке кукловода, который будет работать с куклой. Загнув средний и безымянный пальцы, он кладет кисть руки на бумагу, и контур ее обводят карандашом. Потом делают припуск в 4—5 мм на объем руки и проводят вторую линию. Выкройку переводят на мягкую плотную ткань, сложенную вдвое, сметывают и примеряют на руке актера. Если где-то тесно, припуск увеличивают. Очень важно, чтобы перчатка сидела удобно.

После окончательной примерки перчатку прострачивают и, не вывертывая, отрезают концы пальцев. На это место потом клеивают патронки для управления движением головы, рук и ног (рис. 5). Мизинцем и большим пальцем актер управляет руками куклы, а указательным — ее головой.

Возможно и другое расположение руки актера в перчатке. Оно показано на рисунке 6.

Патронки склеиваются из картона столярным клеем или клеем ПВА в форме трубочек по толщине пальца кукловода. Они надеваются до середины второй фаланги и служат для управления куклой.

Шея куклы по диаметру должна соответствовать толщине одного или двух сложенных вместе пальцев актера. Если у головы нет шеи, то снизу в голове надо прорезать отверстие и через него вклеить внутрь патронку. Головные патронки приклеиваются столярным клеем при помощи кусочка ткани с рассечками.

К тряпичным рукам-варежкам патронка крепится иначе. Нижняя часть варежки надевается на патронку и приматывается к ней суровой ниткой или тонкой проволокой. Верх обклеивается тканью. Пенопластовая рука приклеивается столярным клеем, поролоновая — клеем № 88.

Костюм куклы надевается на перчатку. Шьется он по предварительной выкройке, которая заранее подгоняется по фигуре куклы. Во время примерки актер надевает куклу на руку, приводит ее в движение и смотрит, все ли в порядке, не тянет ли где. Если все хорошо, костюм окончательно прострачивается.

Одежда играет очень важную роль в образе куклы. Помимо внешнего вида, в ней учитываются особенности фигуры персона-

жа. Если, например, надо изобразить толстяка или Бабу Ягу с горбом, то под костюм на перчатку пришиваются или приклеиваются толщинки из поролона (рис. 7).

Головные уборы шьются по размеру головы героя и укрепляются резинкой или клеем.

Куклы-животные. Наравне с героями-людьми в кукольном спектакле очень часто действуют герои-животные. Изготавливаются они почти тем же способом. Разница лишь в том, что у героев-животных корпус-перчатка кроится из двух половинок — спинки и грудки. В раскрое перчатки учитываются и лапки животного (рис. 8). Головки делаются из папье-маше, мордочки обтягиваются той же тканью, из которой шит корпус. Если куклы изображают животных с хвостом, например белку, лису, обезьяну, то самое простое — выстричь хвост из поролона и обтянуть тканью. Но если хвост должен быть подвижным, то в него вставляется проволока. Она служит и каркасом, который придает хвосту форму, и тростью управления (рис. 9). Для удобства управления конец проволоки сгибается в форме ручки.

Для отделки кукол-животных хорошо использовать аппликацию.

Где, в каких спектаклях или эстрадных номерах можно использовать перчаточные куклы? Испокон веков ходили по Руси скоморохи и разыгрывали с Петрушкой — по существу, той же перчаточной куклой — малень-

ТРОСТЕВЫЕ

кие интермедии — кукольные миниатюры. Самые злободневные темы звучали в выступлениях русских народных кукольников. Сегодня перчаточные куклы не потеряли своей актуальности. И вы для своего школьного театра кукол можете найти немало тем из жизни класса, школы, улицы... Героями ваших номеров могут стать не только нерадивые ученики — прогульщики и двоечники, — но и лучшие ученики, активисты, спортсмены. Даже имена кукол могут стать отрицательными. Кто захочет узнать себя в Двойкине или Тройкине? А по форме такие представления могут напоминать устную газету. Тексты для кукол пусть напишут сами ребята.

Помимо миниатюр на школьные темы, в театре Петрушек можно ставить пьесы. Выбор здесь большой. Это «Веселые медвежата», и «Тигрик Петрик», и «По щучьему велению», и даже такие сложные, как «Золушка», «Бременские музыканты», «Золотой ключик» и т. д. Кроме того, используйте басни Крылова. Это отличные тексты для эстрадных номеров.

Перчаточная кукла — простейшая кукла. Но, научившись делать простейшее, вы можете переходить к более сложному.

Большинство кукольных театров нашей страны, в том числе и Центральный театр кукол под руководством С. В. Образцова, используют в своей работе разнообразные системы тростевых кукол. Их много. Если бы мы задумали рассказать о них, то нашего номера не хватало бы.

Что же такое тростевые куклы? Почему именно им отдают предпочтение большинство кукольных коллективов?

Тростевые куклы в отличие от перчаточных сложнее по конструкции, но это и дает им большие пластические возможности. Благодаря подвижности их головы, рта, глаз спектакль может быть насыщен интересными трюками и находками.

Тростевые куклы крупнее перчаточных, поэтому и размер их головок крупнее перчаточных. Головки тростевых кукол изготавливаются тем же способом, что и перчаточных.

Основу тростевой куклы составляет деревянная конструкция. К позвоночнику куклы — гапиту — крепятся плечи, к плечам — суставы рук. Держа в руке гапит, актер управляет корпусом и головой куклы. Второй рукой проволочными тростями приводит

в движение руки куклы (рис. 10).

Для гапита берется круглый деревянный брус $\varnothing 20$ мм, а плечи выпиливаются из 10-мм фанеры или доски, и в центре сверлится отверстие для гапита. По краям плечи закругляются. Суставы рук — деревянные брусочки с квадратным профилем 20×20 мм. Между собой они крепятся на сыромятном ремне маленькими гвоздиками. Руки в собранном виде прикрепляются к плечам также на сыромятном ремне. Трости крепятся к кистям рук на проволочных петлях.

Гапит пропускается через отверстие в плечах, и, чтобы плечи не опускались, в него вставляется деревянная шпилька.

Чтобы голова куклы могла поворачиваться налево-направо, вверх-вниз, используют «солнцевский» механический гапит (рис. 11), названный по имени старейшего мастера-кукольника Солнцева. Он состоит из четырех 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 и наглухо скрепленного с тростью. Этот квадрат назы-

Рисунок 10.

Рисунок 11.

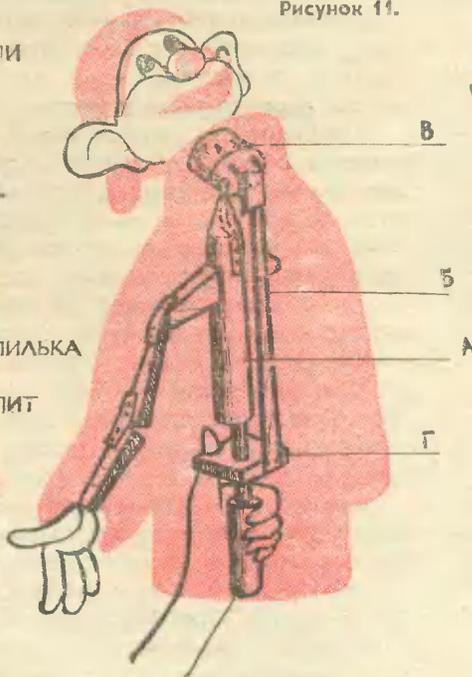
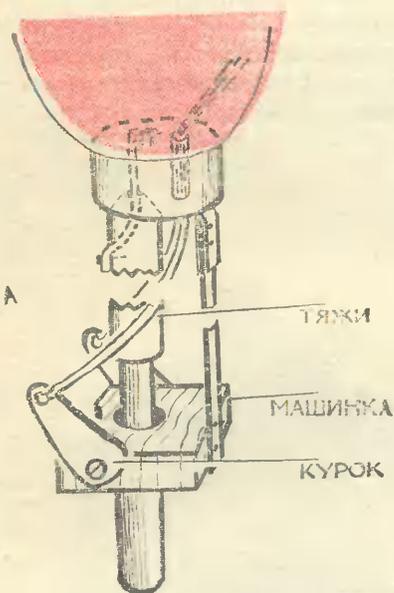

Рисунок 12.

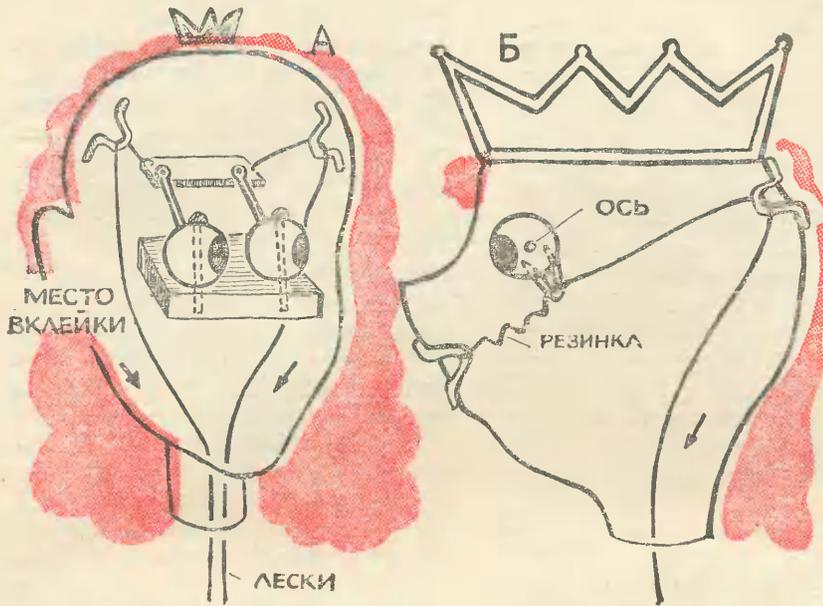

Рисунок 13.

вается машинкой управления. Когда актер поднимает ее, поднимается и голова куклы, опускается — опускается и голова. Так же соответственно происходят движения налево и направо.

Если куклу делают с закрывающимися глазами и подвижным ртом, то к машинке дополнительно крепят курки управления (рис. 12).

О механике, которая приводит в движение рот и глаза, мы расскажем отдельно.

Глаза куклы. Для глаз на токарном станке вытачиваются два деревянных шарика. Каждый из них просверливается насквозь по оси, и в отверстие пропускается проволока чуть меньшего диа-

метра, чтобы шарики свободно вращались. Проволочные оси вбиваются в деревянную основу, которая прочно вклеивается в голову куклы. Место вклейки показано на рисунке 13А. Скобки, вбитые в деревянные шарики, скреплены проволочками с подвижной платформой, к которой привязываются две лески. Они пропускаются через проволочные блоки, закрепленные в папье-маше. Одна леска, как вы, очевидно, уже догадались, поворачивает глаза налево, а другая — направо.

Для того чтобы глаза закрывались и открывались, в деревянные шарики вбиваются скобки, к которым подвязываются резинки, фиксирующие глаз в открытом положении (рис. 13Б). К той же скобке одним концом крепится тяж-леска, которая пропускается через блок, закрепленный в затылочной части головы, другим концом эта леска привязывается к курке (рис. 12). Нажатием курка глаз закрывается.

Рот. Для открывания рта можно использовать иную механику (рис. 14). Сначала нарисуйте рот на лице куклы. Потом вырежьте его в папье-маше и снова прикрепите на место — либо на неподвижной оси, либо при помощи клея и плотной ткани. В верхней и нижней челюстях укрепите скобки и натяните между ними резинку. Она будет стягивать челюсти между собой — закрывать рот. Тяж, привязанный к нижней

Рисунок 14.

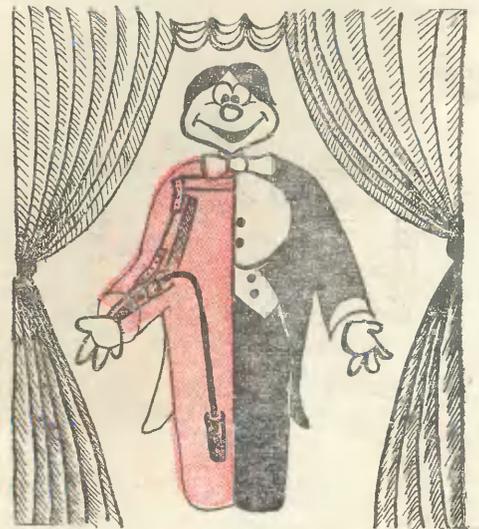
скобе и пропущенный через маленькое отверстие в папье-маше, будет его открывать (рис. 14).

Скрытые трости. В начале рассказа мы вкратце пояснили, как крепятся трости к кистям рук. Но бывают случаи, когда трости мешают восприятию художественного образа героя. Тогда их стараются замаскировать. Иногда костюмом, например плащом — у факира или накидкой — у танцовщицы (рис. 15); а иногда предметами, которые держит в руках кукла: копьем — у стражника; клюкой — у Бабы Яги, лыжной палкой — у спортсмена.

Помимо замаскированных, бывают и внутренние трости (рис. 16), которые крепятся к лок-

Рисунок 16.

Рисунок 15.

тевому суставу. Они тоже невидимы зрителю. На концы тростей для удобства работы кукловода надеваются деревянные ручки (рис. 10).

С помощью трости чаще всего управляют одной рукой куклы. Другая же свободно свисает или, наоборот, прочно закрепляется в определенном положении.

Эстрадные номера с тростевыми куклами могут быть украшением любого концерта. Благодаря подвижным суставам рук тростевая кукла, словно живой актер, может складывать их в самых разнообразных позах: закладывать за спину, почесывать голову, поправлять одежду, играть на музыкальных инструментах и даже демонстрировать фокусы. Недаром этим куклам отдают предпочтение ведущие эстрадные актеры. Если вспомнить «Необыкновенный концерт» С. В. Образцова, то в этом представлении наилучшим образом демонстрируются максимальные возможности тростевых кукол.

При создании эстрадных номеров возникает очень важный вопрос: где брать сюжеты, сценарии кукольных миниатюр? Это проблема, с которой сталкивается большинство самодеятельных кукольных коллективов. Что можно посоветовать? С чего начинать работу над номером? Прежде всего с выбора темы. Здесь для выдумки — необъятный простор.

Допустим, вы хотите поставить миниатюру «Факир». Подробно разработаете сюжет, в котором учитываете возможности куклы. Продумываете трюки, которые она может исполнять. Подбираете костюм и начинаете номер.

Вот на ширме появляется факир. Он в длинном черном плаще. Разводит ру-

ки в стороны, и зрители видят, что на нем элегантный черный фрак. Потом факир на мгновение скрещивает руки на груди и с возгласом «Ап!» снова разводит их в стороны. Плащ вновь распахивается, и зритель удивлен. Вместо фрака на кукле яркий восточный халат. «Ап!» — еще раз раздается со сцены, и факир опять скрещивает руки. Снимает с головы чалму, кладет ее на ширму, берет в руки дудочку и начинает наигрывать мелодию. В это время чалма разворачивается и превращается в змею, которая изящно извивается под музыку. Фокусник кончает играть — змейка сворачивается в чалму, и факир водружает ее на голову.

Каким образом это происходит?

А секрет прост. Когда факир скрещивает руки, плащ, закрепленный у кистей, перекрывает корпус куклы, и в этот момент второй кукловод, скрытый от зрителей плащом куклы, меняет один костюм на другой: фрак — на халат.

Для чалмы-змеи берется подменная кукла. Например, полоска материи на трости (наподобие ленты для гимнастических упражнений). В мгновение, когда факир проводит над ней плащом, происходит подмена.

Чтобы факир мог снять чалму с головы, к чалме прикрепляется петелька, а к кисти его руки — крючок (рис. 3). Дудочка крепится к ладошкам.

Как видите, неожиданно, забавно, весело и вполне доступно. Главное — уметь выдумывать.

Музыкальное оформление. Немалую роль при создании номера имеет музыкальное и шумовое оформление. Озвучивать номера можно под аккомпанемент фортепьяно (если у коллектива есть концертмейстер) или под музыку грампластинок, магнитофонных записей.

Помимо эстрадных номеров, с тростевыми куклами можно ставить пьесы. Репертуары большинства кукольных театров состоят из спектаклей для верхо-

вых кукол. Поэтому поиски и выбор нужной пьесы не представляют большой сложности. Кроме того, фирма «Мелодия» выпускает много пластинок с записями народных сказок. Из них вы всегда можете выбрать сказку для кукольного спектакля и проиллюстрировать ее своими куклами. Тем более что за них будут говорить и петь профессиональные артисты.

Хороший концерт с забавными кукольными миниатюрами можно составить на темы веселых детских песенок, звучащих по радио. Только надо записать их на магнитофон.

ПЛОСКОСТНЫЕ

Их называют так потому, что они передвигаются на ширме в одной плоскости. Иначе и нельзя, так как эти куклы плоские. Их выпиливают из 3—5-мм фанеры целиком или по частям — туловище, руки, ноги, голову — и раскрашивают красками или оклеивают материей. Отдельные части соединяются между собой с помощью ниток, лески, шнурков, проволоки. Обычно на одном суставе делается полукруглый припуск и в нем сверлится отверстие. Точно такое же отверстие проделывается на другом суставе, который прикрепляется к припуску (рис. 17). Скрепляются суставы винтами, проволокой, заклепками.

Плоскостные куклы могут работать как от механического привода (рис. 18), так и по принципу тростевых кукол (рис. 19). Актер одной рукой держит куклу за деревянную трость, неподвижно

Рисунок 17.

Рисунок 18.

Рисунок 19.

Рисунок 20А.

прикрепленную к туловищу куклы, а другой приводит в движение ее руки, ноги, голову либо тростями, либо механическим приводом.

Звучит веселая музыка, и на ширму, забавно подкидывая ноги, выпрыгивают сразу несколько ярко раскрашенных плоскостных кукол. Они изображают клоунов. Рисунок танца постоянно меняется. То клоуны танцуют вприсядку, то прыгают на левой, потом на правой ноге, то сходятся и расходятся, то отбивают чечетку. Звенят колокольчики на их колпачках. Лица-маски в широкой улыбке.

Художники ищут и находят все новые и новые выразительные средства. Придумывают новые оригинальные системы управления куклами. Поиск ведется не только по усложнению механики кукол, но и по ее максимальному упрощению.

В кинематографе, например, стали использоваться куклы на электронных микросхемах, а в театре и на эстраде, наоборот, появились куклы, которые на первый взгляд трудно назвать куклами. Это многочисленные, разнообразные предметы: чайники,

самовары, кастрюльки... Их носики и краники, стали носами кукол, а ручки — ушами персонажей, которых они изображают на сцене. Помимо этого, видоизменяются ставшие традиционными некоторые системы кукол. Создаются новые.

КУКЛЫ С «ЖИВОЙ РУКОЙ»

Многим кукольщикам в последнее время полюбилась необычная кукла из деревянного стержня-шеи и головки из папье-маше. На бороздке, прорезанной вокруг шеи, держится свободно свисающий костюм (рис. 20 А, Б).

Если в перчаточных и тростевых куклах был или подразумевался корпус, то здесь его нет. Вместо рук куклы работают руки кукловода в цветных перчатках.

Основа костюма — плащ. Шьется он просто: ткань складывается пополам (I), сострачивается по краям (II) и выворачивается наизнанку. Получается большой пакет прямоугольной формы. Два верхних угла срезаются (III) и собираются на резинку, так чтобы кисть кукловода могла свободно проходить и фиксировалась бы резинкой у запястья (IV). Затем плащ складывается пополам. В верхнем углу, на линии сгиба, делается отверстие по размеру кукольной головки. Плащ надевается на куклу и закрепляется ниткой по бороздке. Расцветка плаща может быть любой. Сверху на костюм нашивается или наклеивается самый разнообразный декор.

Куклы с рукой исполнителя тоже относятся к верховым, работающим на ширме. Поэтому практически любой драматурги-

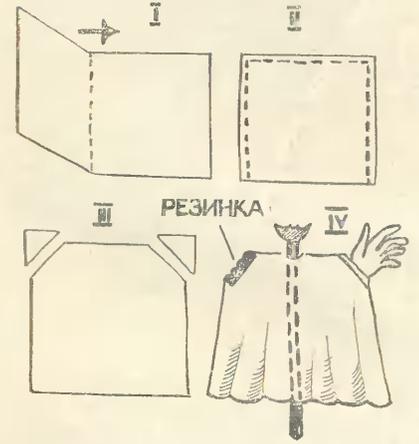

Рисунок 20Б.

ческий материал, написанный для верховых кукол, может исполняться и куклами с рукой актера.

В чем же отличие одних кукол, работающих на ширме, от других? Почему в одном спектакле режиссер отдает предпочтение перчаточным куклам, в другом — тростевым, в третьем — плоскостным?

В чем техническое отличие одних кукол от других, мы уже знаем. Из разницы конструктивной вытекает и разнообразие пластических решений спектакля. Одну постановку надо осуществить скупыми средствами перчаточных кукол, подчеркнуть простоту, лаконичность драматургии; другую, наоборот, максимальными, которые под силу только тростевым куклам.

А если в спектакле или эстрадном номере необходимо выделить какие-нибудь мелкие нюансы или проделать сложные физические действия, то это лучше «поручить» куклам с рукой актера.

На этом мы закончим наш короткий рассказ о верховых куклах и перейдем к напольным.

Напольные куклы

МАРИОНЕТКИ

В истории кукольного театра одновременно с первыми куклами народных актеров — Петрушками появились их собратья — марионетки.

История не дает точной даты появления этих кукол. Но из

Они делятся на марионетки и так называемые большие куклы

археологических раскопок известно, что уже в Древней Греции были глиняные марионетки. Шло время, менялись формы, материалы, из которых они изготовлялись.

Что же такое марионетки? Марионетками принято называть кукол на ниточках. Однако к марионеткам относили и некоторых других кукол, у которых нитей не было. Например, сицилийских. Это были такие большие и тяжелые куклы, что их мог выдержать только металлический штырь.

Штырь крепился к голове куклы, и актер, двигая его за ручку (рис. 21) влево-вправо, управлял куклой. Ноги у таких марионеток обычно не сгибались. Но если кукла по ходу действия должна была двигать руками, то к кистям рук привязывались нити. Если же рука была тяжелой, как, например, у закованных в металлические доспехи рыцарей, то к ней также крепился металлический штырь.

В современном кукольном театре сицилийская марионетка не забыта. В 1979 году в Советский Союз приезжал Будапештский кукольный театр, который показал одноактный спектакль «История солдата», где были использованы подобные куклы. Мы рассказываем вам о них потому, что они менее сложны в работе, чем марионетки на ниточках, и научиться управлять ими гораздо легче. В этом их достоинство. А новые материалы позволили намного уменьшить вес этих кукол. Вы можете сделать такую куклу из поролона или пенопласта и обклеить ее тканью, расписать красками. Чтобы металлический прут держался в пенопласте, его предварительно придется вбить в деревянный брусочек и вклеить (на столярном клее или ПВА) в голову куклы (рис. 21).

Для примера расскажем, как изготовить из поролона простейшую марионетку на штыре. Нащим героем будет собака для эстрадной миниатюры на слова детской песенки «Пропала собака».

Прежде всего из 2—3-см поролона склеивается (клеем № 88) или сшивается нитками основа (рис. 22А). Потом из поролона потоньше — 5-10-мм нарезается соломка (Б). Она приклеивается к основе рядами — один за другим с таким расчетом, чтобы верхний ряд наполовину перекрывал нижний (В). Клеят до тех пор, пока вся основа равномерно не покроется поролоновым «мехом». В той части, где у собаки должна быть голова, ворс можно сделать реже, а при желании излишек даже немного состричь.

Штырь управления выгибается из стальной проволоки по форме собачьего поводка. Он вклеивается в поролоновую основу (Г).

Рисунок 21.

Поворачивая штырь из стороны в сторону, актер «ведет» собаку. В какие-то моменты он немного подергивает штырь, и кукла благодаря своей подвижной фактуре прекрасно воспроизводит это движение. На сцене создается иллюзия, что возле актера на поводке и впрямь бежит живой щенок.

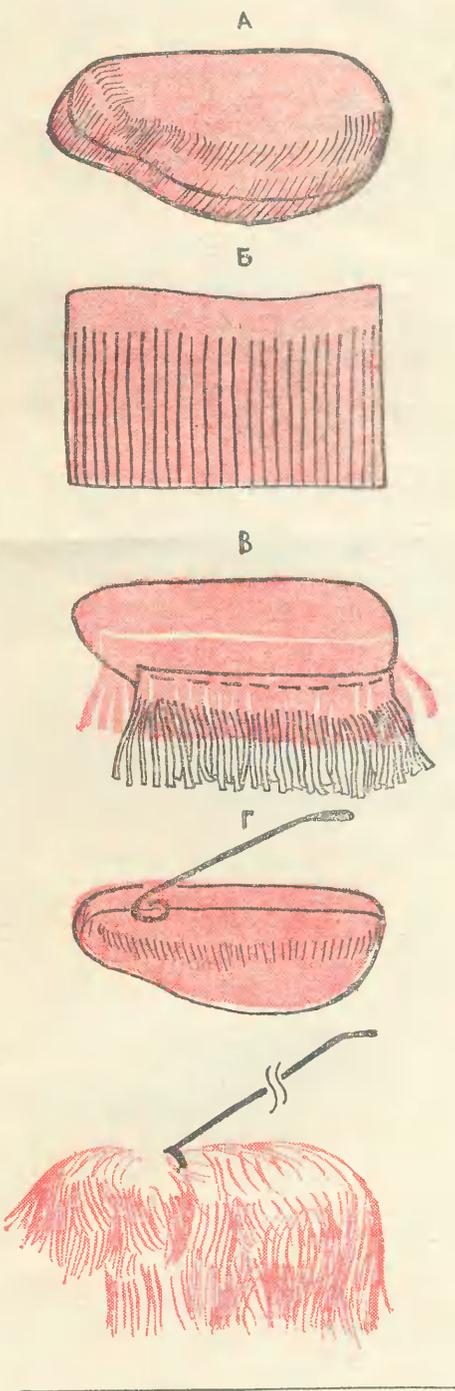
Миниатюра «Пропала собака» состоит из двух частей. В начале номера на сцену выходит один актер или актриса, которые под аккомпанемент концертмейстера обращаются к зрителям с вопросом: «Вы не видели собаку? У меня пропала собака. Такая маленькая, пушистая». После этих слов звучит песня. Актер пантомимически изображает поиски собаки: ходит по сцене, заглядывает в зрительный зал, за кулисы. При словах песни: «Пропала собака, пропала собака по кличке Дружок» — раздается лай собаки. Актер зовет: «Дружок! Дружок!» Ему отвечает радостный лай четвероногого друга. Актер бежит за кулисы и выводит на поводке болонку. Он ведет ее по сцене, демонстрируя возможности куклы. Потом подхватывает на руки, и номер заканчивается веселыми музыкальными аккордами.

Из чего можно сделать простую марионетку? Способов много. Их, как уже говорилось, вырезают из пенопласта, клеят из картона, выстригают из поролона. Если у вас появится желание пофантазировать, вы можете попробовать делать кукол из самых разнообразных предметов. Скажем, из консервных банок, которые можно соединить между собой проволокой. Или из спичечных коробков, связав их веревкой. Так поступает режиссер из ФРГ Готлиб Мордмюллер.

Со своими студентами он много экспериментирует. Один из его персонажей сделан из половника — это туловище, вилка — руки, ложек — ноги. Во всех этих предметах просверлены дырочки, через которые они связаны между собой проволокой (рис. 23).

Но как бы ни заманчивы были эксперименты, самые прочные и надежные куклы получаются все-таки из дерева (рис. 24). Делаются они по предварительным шаблонам, нарисованным на бумаге

Рисунок 22.

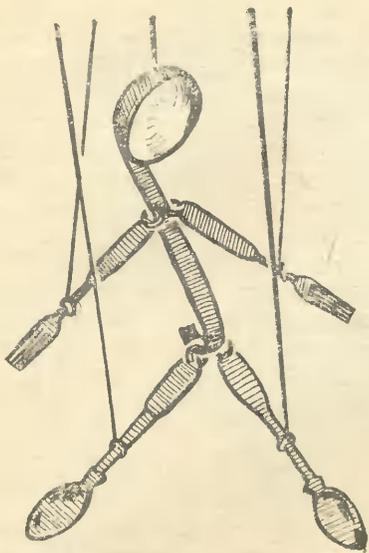
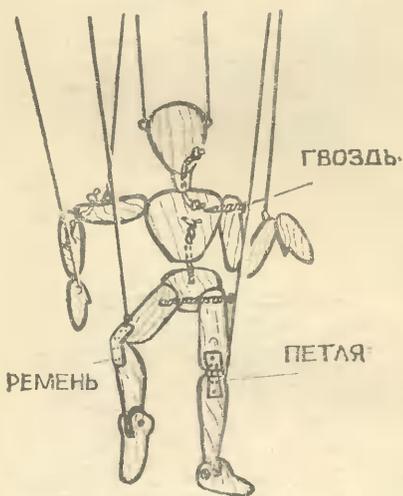

Рисунок 23.

в натуральную величину. Высота марионеток может быть от 20 до 80 см. Суставы вытачиваются на токарном станке или вырезаются острым ножом из мягких пород дерева. Между собой они скрепляются проволокой, маленькими жестяными петлями, наподобие оконных, или сыромятными ремнями. Если под рукой нет этих материалов, можно использовать кусочки старого кожаного ремня или просто кусочки материи. Так скрепляли суставы кукол в первых кукольных балаганах. Чтобы голова была легкоподвижной, ее крепят к корпусу на прочной веревке или на сыромятном ремне (рис. 24).

После того как сборка куклы закончена, остается повесить ее на ниточках к ваге — деревянной крестовине, при помощи

Рисунок 24.

которой кукла приводится в движение. Для этого сначала необходимо определить длину ниток. Ведь кукловод, работая с куклой, может стоять как на полу, так и на мостике. От этого зависит длина ниток. Положение ваги должно быть примерно на уровне согнутого локтя.

Расстояние между вагой и куклой определяют вдвоем. Один человек держит вагу на нужном уровне, другой подвязывает куклу. Начинает с нитей, на которые падает основной вес. Если это кукла-человек, то с головы и плеч; если кукла-животное — со спины. Нити берут прочные — суровые сапожные или капроновые нитки либо тонкую леску. Для подвязывания нитей в суставы кукол вбиваются скобы из проволоки.

Кукла приводится в движение при помощи ваги. Есть разные системы ваг. Но почти все они подразделяются на два типа: горизонтальные и вертикальные.

Горизонтальные ваги в основном используются для кукол-животных — лошадей, собак, кошек (рис. 25). Изготавливаются такие ваги из тонких деревянных брусочков и напоминают по форме крестовину с несколькими перекладинами. Для легких кукол можно сделать простую вагу из деревянных планок. Если у кукол голова движется независимо от туловища (гуси, утки), то делается еще одна маленькая вага. Она крепится к основной ваге на штыре или бельевой прищелке, приклеенной к основной ваге (рис. 26). Длина ваги должна соответствовать длине куклы. Держа вагу за середину и наклоняя ее по горизонтали влево-вправо, кукловод приводит куклу в движение.

Вертикальные ваги применяются для кукол-людей (рис. 27) или для таких животных, которые передвигаются на двух лапах, как, например, медведь (рис. 28).

Существует много систем вертикальных ваг. Почти в каждой стране, где искусство марионеток высоко развито, есть свой излюбленный тип ваг: есть чешская вага, американская.

Но, несмотря на разнообразие форм, задачи у всех ваг одинаковые. Например, у всех при помощи подвижной перекладины — коромысла (рис. 27) — приводятся

в движение ноги. Подняли вагу вверх, потом опустили вниз, и кукла пошла. Такую вагу можно изготовить из деревянного круглого стержня и фанерных перекладин. Подвижная перекладина крепится к основному стержню либо на винте, либо на шурупе (А). Сверху к стержню прикрепляется кожаная или металлическая петелька (Б), на которой кукла висит в нерабочем состоянии. Под подвижной перекладиной располагается перекладина (В), к которой подвязываются нитки, управляющие руками куклы. Ниже — перекладина для ниток от плеч куклы (Г). Самая

Рисунок 25.

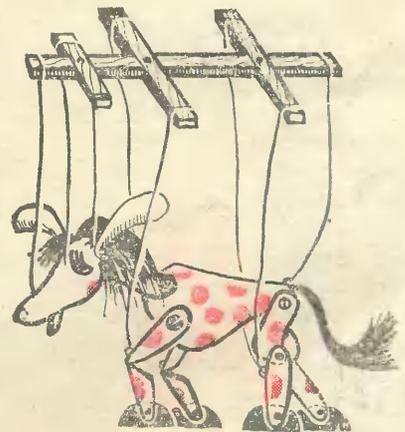

Рисунок 26.

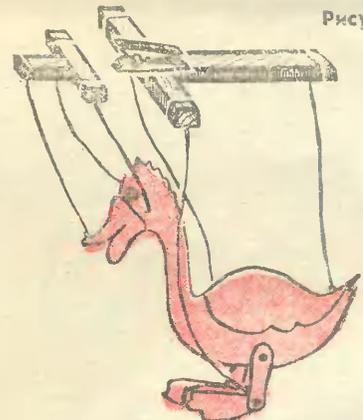

Рисунок 27.

нижняя (Д) служит для управления головой. Если вы попробуете поочередно дергать за ниточки, отводить их в разные стороны, то сразу почувствуете, какие возможности заложены в вашей кукле. Управление марионеткой так и осуществляется. Актер держит в одной руке вагу, а другой поднимает в зависимости от необходимости ту или иную нить. Если нужно поднять руку или совершить какое-то движение руками, кукловод берет нити от перекладки (В). Через нити он передает движение кукле.

Путем усложнения ваг, добавления ниток можно добиться

Рисунок 28.

дополнительных возможностей кукол.

Вага-перчатка. Ее можно использовать для номера с куклой-танцовщицей. Изготавливается вага из обыкновенной старой перчатки, желательна кожаной. К концам пальцев приклеиваются картонные патронки (рис. 29). 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 — поролоновый или пенопластовый, суставы рук — тоже из поролон. В некоторых случаях их вообще не делают, а кисти рук крепят к рукавам костюма. Благодаря длинному платью ноги не нужны.

Подвеска осуществляется следующим образом: нити управления головой подвешиваются к указательному, безымянному и среднему пальцам; руки куклы —

к концам палочек. Достаточно кукловоду пошевелить своей кистью с перчаткой-вагой, как кукла оживает. Он поднимает вверх большой палец — и поднимается правая рука танцовщицы; мизинец — левая рука. Этот номер может сопровождаться как современной, так и классической музыкой. Костюм должен соответствовать выбранной эпохе. В этом номере рядом с куклой как равноправный партнер работает кукловод. Костюм актера должен гармонировать с костюмом куклы, но не быть ярче его, чтобы не перебивать, а дополнять общее впечатление от номера. Вторая рука кукловода свободна, это также обогащает рисунок номера дополнительными возможностями. Куклы подобной конструкции можно использовать и в марионеточных спектаклях.

Костюмы для марионеток шьются поверх остова куклы. Все его детали должны свободно облегать тело марионетки, не сковывая ее движений. Перед тем как приступить к шитью, надо предварительно сделать временный костюм из газеты, заколоть его на кукле булавками. Затем подвигать куклу, проверить, не сковывает ли что ее движений. А уж затем выкройку перенести на ткань. Нитки подвески должны свободно проходить сквозь костюм. Для марионеток женских персонажей, которым шьется длинное платье, ноги можно не делать.

Для эстрадно-цирковых программ, где несколько кукол выполняют синхронные движения, например танец «Хоровод», делаются специальные ваги (рис. 30). Две деревянные планки соединяют веревкой так, чтобы каждая перекладка приводила в движение определенные части марионеток. Подобным образом работают куклы в номере народных артистов РСФСР И. Дивова и Н. Степановой «Березка».

Одна за другой выплывают на сцену русские красавицы в красочных костюмах с кокошниками на головах. Плавное в такт музыке они то выстраиваются в одну линию, то сходятся в хороводе, то одновременно поднимают руки и машут платочками. Число кукол не ограничено, все зависит от числа актеров-кукловодов. Куклы по своей конструкции просты. Головки, кисти рук — остальное — костюм. Накрахмаленное платье с проволочным кольцом пони-

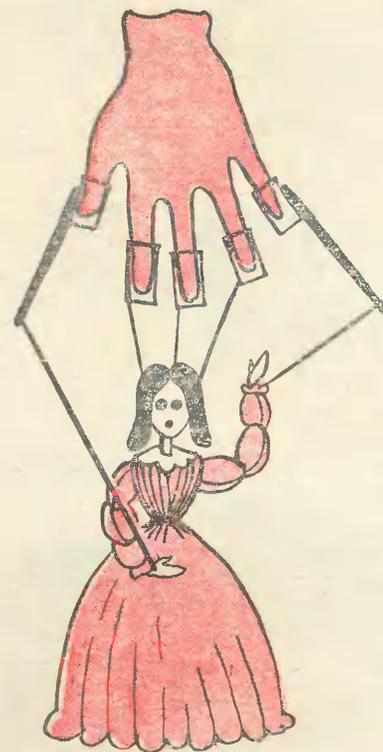

Рисунок 29.

зу создает иллюзию, что под ним есть корпус. А рукава заменяют руки. Куклы приводятся в движение следующим образом.

Нити, идущие от верхней перекладки, связаны с руками кукол. Подняли один конец планки вверх — одновременно поднялись две правые руки, другой конец — левые. Отвели верхнюю перекладку вперед — и четыре руки потянулись вперед.

Простейшую куклу-марионетку можно сделать из шариков для пинг-понга, ниток, кусочков меха, фетра, веревок и нескольких деревянных планок. Например,

Рисунок 30.

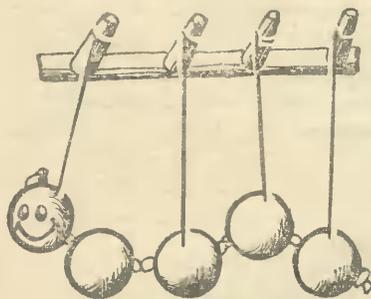

Рисунок 31.

куклу-страуса (рис. 31). Берется шарик для пинг-понга и разрезается пополам. 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 две веревки-ноги так, чтобы ступни — половинки шарика свисали вниз примерно на 20—30 см.

Рисунок 32.

Для головы берется целый шарик. В нем по центру шилом проделывают сквозное отверстие и пропускают веревку. Закрепляют ее узлами с обеих сторон шарика так, чтобы он не скользил по ней. Один конец отрезают возле узла, другой — на расстоянии 15—18 см от головы и пришивают к корпусу. Кукла почти готова. Осталось лишь сделать в головке отверстие и вставить в него клюв — кусочек красного фетра. А потом из двух планок соорудить

вагу в форме креста. К каждому концу креста подвязывается нитка. Всего их четыре. Свободные концы привязываются к ногам, хвосту и голове страуса. В шарике головы для этого протыкается два отверстия, через которые продевается нитка. Кукла приводится в движение покачиванием креста-ваги из стороны в сторону.

Забавную историю можно разыграть с гусеницей из пинг-понговых шариков. Номер называется «Прогулка».

Под музыку композитора А. Цфасмана «Веселая прогулка» на сцене появляется актер. Рядом с ним, переваливаясь, ползет гусеница из шариков. Куда идет 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 вслед за гусеницей и требует, чтобы она сейчас же выползла оттуда. В ответ только чавканье... Кукловоду ничего не остается делать, как самому вытащить гусеницу из ящика. Он опускает руку в ящик, берет вагу и с силой вытаскивает оттуда гусеницу. Но вместо шариков 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.) Вага для куклы-гусеницы изображена на рисунке 32.

История кукольного театра богата самыми разнообразными системами кукол. Но, несмотря на разнообразие, у них есть и общие черты. Так, из перчаточ-

Рисунок 33.

ной куклы родилась в свое время тростевая, а из марионетки — большая напольная кукла.

БОЛЬШИЕ НАПОЛЬНЫЕ КУКЛЫ

Внешне они напоминают «родителей» (рис. 33), только они больше по размеру, и у них нет никаких нитей. Высота таких кукол зависит от роста кукловода и может быть от 1 м до 1,70 м. Как же работать с такими куклами?

Рисунок 34.

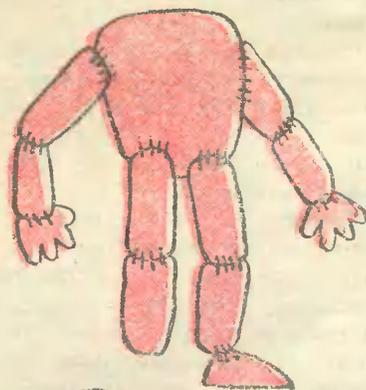
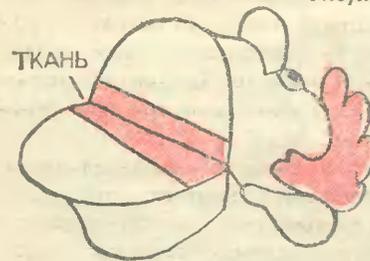

Рисунок 35.

Их водит «в открытую» один, а чаще даже два исполнителя. Существуют два способа вождения больших кукол.

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

Второй вариант: актер вставляет свою правую ногу в левую ногу куклы, правой рукой ведет ее голову, левой — левую руку. Партнер вставляет свою левую ногу в правую куклы. Правой ведет правую руку, а левой — туловище.

Изготавливать такие куклы лучше всего из поролона и обтягивать трикотажем. Все части туловища сначала выкраиваются и затем склеиваются клеем (№ 88) либо сшиваются.

Кроме того, корпус можно шить из плотной ткани и набить легкими материалами: тряпками, обрезками поролона, конским волосом, сеном... Чтобы кукла лучше двигалась, места сгибов (локти, колени, места соединения рук и ног с корпусом) прошиваются. Башмаки шьют по форме обуви актера, как «шлепанцы», только без задней части подошвы. Актер вставляет свою обувь в «шлепанцы». Для надежности к ним пришивается резинка наподобие лыжных креплений (рис. 34).

Голову можно изготовить из папье-маше, вырезать из пенопласта, выкроить из тонкого поролона и склеить. Если хотят сделать рот открывающимся, то нижнюю челюсть крепят к верхней прочной полоской материи (рис. 35). Внутри рот заклеивают черным бархатом или тонируют черной краской. Рука кукловода располагается в голове куклы следующим образом: большой палец — в нижней челюсти, все остальные — в верхней. Сжимая и разжимая пальцы, актер заставляет куклу открывать-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 «марионеток» рук может и не быть вовсе. Их могут

Рисунок 36.

заменять живые руки актера (рис. 36). Для этого в пустых рукавах костюма куклы делают специальные прорезы. Но когда хотят, чтобы у куклы сгибались локти, колени, то руки и ноги делают из дерева, как в традиционных марионетках.

Большие куклы обладают богатыми сценическими возможностями. Хорошо известен популярный номер с куклой-тигренокотом, где два актера работают в «открытую» с поролоновой куклой. На этом же принципе решены и театральные постановки: «Голый король» в Москве, «Похождения бравого солдата Швейка» в Ленинграде, «Чертова мельница» в Калининe и многие другие спектакли.

В коллективах художественной самодеятельности также открываются широкие возможности

Рисунок 37.

для использования больших кукол. На слова песни «Арлекин» в исполнении А. Пугачевой можно поставить танцевально-пантомимическую миниатюру с куклой-клоуном.

В 1978 году во Дворце культуры Московского авиационного института, в детском эстрадном кукольном коллективе был сделан номер с куклой-джинном. Вся кукла представляла собой кусок материи с прорезями для рук актера и головой (из папье-маше) джинна (рис. 37).

На сцену в луче прожектора под звуки таинственной, загадочной музыки вылетал плащ, разворачивался, и из-за него, как из-за ширмы, плавно поднималась кукольная голова. Она свободно перемещалась по верхней натянутой кромке плаща, подмигивала одним глазом, сводила перед собой руки, как маг. Кукла танцевала одним плащом. Благодаря мастерству юных кукловодов создавалась иллюзия, что под плащом и в самом деле находится корпус куклы. В финале номера голова джинна исчезала. Кукловоды на глазах у зрителей вынимали руки из прорезей плаща, показывали публике, что за плащом ничего нет. Тем более что там и на самом деле ничего не было. Исчезала и голова джинна, которую один из участников номера прятал у себя под одеждой.

В этом же коллективе исполнялся номер с большой куклой «штангист». На спортивный помост поднимался гигант. После традиционных ритуальных приготовлений штангист брался за тяжелый снаряд. С большим трудом поднимал штангу. И в этот момент раздавалось жужжание мухи. Назойливая муха усаживалась то на один, то на другой край штанги, раскачивала ее, раздражала штангиста. Тяжеловес выпускал из рук штангу, которая оставалась висеть в воздухе над его головой, и пытался поймать муху. Ловил ее. Затем недоумевающе смотрел на повисшую в воздухе штангу. Хватал ее и уносился со сцены. Секрет этого номера прост. Номер исполнялся на черном фоне, и за спиной куклы стоял третий исполнитель в черном костюме, который держал «зависшую» штангу. Черный костюм на черном фоне малозаметен. Этот трюк со штангой для зрителей всегда был очень эффектен.

Все куклы, о которых здесь было рассказано, можно использовать как для эстрадных номеров, так и для спектаклей. Работу с куклами-марионетками, большими и маленькими, надо начинать с самых простых вещей: учить куклу ходить, поднимать и опускать руки, поворачиваться, нагибаться...

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 от зрителя кукловода, 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 из 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. 38). 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. 39). Но для этого понадобятся еще две укосины. Всего их станет шесть. Для изготовления порталной арки к шести укосинам прибавляются 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 бы 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. Как стойки, так и штативы приспособлены для регулирования высоты. Третья деталь — грядка ширмы — изготавливается из дюралюминиевой трубки, согнутой в форме буквы П. В трубке около сгибов просверливаются два отверстия, они не сквозные — просверливается только одна стенка трубки. Диаметр отверстия должен быть таким, чтобы в него легко входил стержень штатива (рис. 40). «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. 41). Остов раскладушки распиливается ножовкой по металлу в десяти местах. На рисунке они помечены соответствующими цифрами (1—10). Между распилами 1—2 и 9—10 вставляются круглые деревянные стержни диаметром, равным внутреннему диаметру распиленных трубок раскладушки. Желательно иметь набор таких вставок разной длины, чтобы подгонять высоту ширмы по росту участников представления.

Мы рассказали о ширмах, спе-

Азы мастерства

В заключение несколько советов, как проводить занятия в самодеятельном театре кукол.

В Ленинградском институте театра, музыки и кино на кафедре кукол занятия со студентами начинаются с изучения простейших возможностей человеческих рук. Этот же путь можно предложить и начинающим обучению участникам художественной самодеятельности.

Все начинается с самых азов. Попробуйте кистями рук изобразить бабочку, трепещущий на ветру лист, птицу, ры-

бу... Тему рук можно продолжить и усложнить в последующих работах. Наденьте участникам коллектива цветные перчатки. Дело в том, что каждый цвет ассоциируется с определенным настроением. Зло — черный, добро — красный, слабость и незащитность — белый.

Сюжеты учебных работ просты и незатейливы. Например, этюд о добре и зле. Звучит мягкая лирическая мелодия, на фоне которой на ширме появляется рука в белой перчатке. Повинуясь мелодии, кисть плавно изгибается, перебирает пальцами, танцует, «купается» в музыке. Внезапно в мелодический строй врываются жестокие, зловещие аккорды. Одновременно с ними над грядкой ширмы появляются руки в черных перчатках. Они окружают белую перчатку. Пластика черных резка

и импульсивна, они резко сжимаются в такт музыке и выбрасывают вперед пальцы. Белая перчатка пытается вырваться из черного кольца, но бесполезно, кольцо сжимается. Кисти рук в черных перчатках обхватывают руку в белой за запястье. И белая рука, как гибнущий цветок, начинает вянуть, обвисать.

В этот момент звучит музыкальная тема начала этюда. Появляется красная перчатка. Не раздумывая, она бросается на помощь. Рука в красном сплетается с черными в клубок, происходит борьба. И добро побеждает зло. Черные перчатки исчезают. Красная подходит к белой, приподнимает поникшие пальцы, как бы вдыхает в нее жизнь. Белая перчатка оживает. Красная и белая перчатки, плавно кружась, скрываются за ширму.

циально изготовленных для выступлений. А как быть, если по каким-либо причинам у вас нет с собой ширмы, а нужно срочно выступить? С. В. Образцов впервые показал свою куклу-негритенка на спинке стула, который служил ширмой. Стул или несколько стульев могут служить основой для ширмы, если их поставить рядом и задрапировать тканью. А перевернутый набок 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 практически 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. Кукольные мизансцены смотрятся красочно и ярко.

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 перекрасить ткань в другой цвет, используют анилиновые красители. Декоративную роспись ширмы лучше всего наносить гуашью с добавлением клея ПВА или масляными крас-

ками, 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. Как его изготовить?

Устанавливаются две стойки, соединенные горизонтальной планкой, на которую и вешается задник. Стойки делают из дерева. Если вы хотите сделать их раздвижными, чтобы можно было изменять их высоту, подберите дюралалюминиевые трубки, чтобы они входили одна в другую. Подставкой для стоек могут служить стулья, к которым их привязывают. Можно сделать и специальную подставку в форме крестовины наподобие елочной (рис. 42). Размеры задника определяются размерами ширмы. При высоте ширмы 170 см высота задника должна быть около 270 см. А ширина задника при двухметровой грядке примерно 3 м.

Материалом для задника могут служить сатин, штапель, бязь. Расписывается задник анилиновыми красителями, темперой, масляными красками. Можно использовать аппликацию.

Что можно нарисовать на заднике? Обычно рисуют основное место действия: лес, поле, протекающую 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, выкрашенные 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 гармонировать с задником. Из каких материалов изготавливаются декорации? Годится все — картон, бумага, ткань, фанера, оргалит, деревянные трости, жест, гвозди, поролон, клей ПВА, № 88, столярный, клейстер. Сначала по шаблону делается выкройка. Предположим, нам нужно сделать дом, расположенный под углом к зрительному залу (рис. 43). Из картона вырезаются две стенки и часть крыши, попадающая в поле зрения зрителей (не забудьте оставить кромку 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 с внутренней стороны приклеивается

Используя пластические возможности кистей рук и цветовое оформление, можно создать целую серию небольших этюдов.

Очень легко увлечься работой с цветными перчатками. Эта тема обширна, с неисчерпаемыми возможностями. Существует множество примеров, когда, используя «принцип обнаженных рук», ставились целые спектакли.

Разработав кисти рук, можно перейти к следующему этапу познания «секретов» мастерства театра кукол — работе с предметами. Здесь задача еще более усложняется. Нужно уже не просто рукой изобразить что-то или кого-то, а вложить определенный образ в неодушевленный предмет, оживить его. Прекрасным примером служит концертный номер С. В. Образцова с шариками. Сам Сергей Владимирович го-

ворит об этом так: «Я догадался показывать зрителям кукольные души, то есть просто голые руки с шариками на указательных пальцах».

В этюдах с руками и предметами полезно использовать музыкальный аккомпанемент. В своей будущей работе над спектаклями, где у вас будут действовать куклы, надо всегда помнить о музыкальном сопровождении. Как правило, если кукла только говорит, то это быстро наскучивает зрителям. Недаром для кукольных представлений писали музыку такие великие композиторы, как Гайдн, Глюк, Моцарт. Музыка помогает куклам двигаться, дышать, жить.

Многовековая практика выработала определенные правила работы с куклой. Например, актер, работающий с верхней куклой, должен держать ру-

ку строго вертикально. В этом положении кукла не «заваливается».

Грядка ширмы — это «пол». Поэтому куклу нужно все время держать на определенной высоте, на уровне трех четвертых ее роста. Иначе она будет «нырять», проваливаться сквозь «пол».

Если по ходу действия необходимо, чтобы персонаж ходил, бежал, танцевал, то кукловод, зафиксировав руку с куклой в определенном положении, должен сам проделывать эти действия за ширмой. Кукла будет синхронно повторять на ширме движения актера.

Полезно, чтобы во время репетиции в помещении было большое зеркало. Юные артисты будут видеть в нем отражение куклы, ее движения, пластику. Зеркало подскажет, ровно ли они держат куклу, приучит видеть ее со стороны.

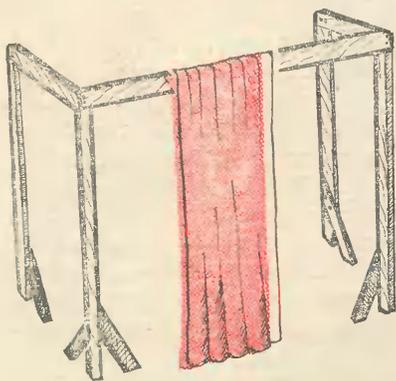

Рисунок 38.

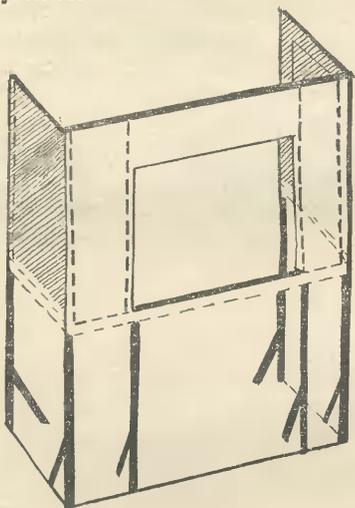

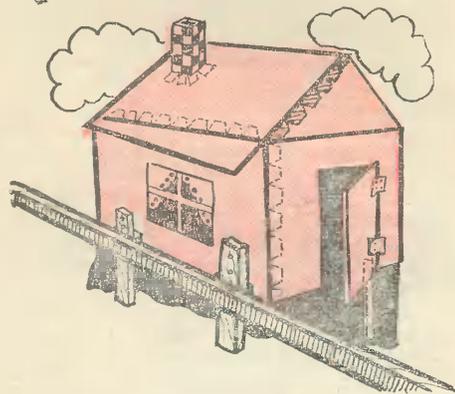
Рисунок 39.

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 — большая прочность.

Рисунок 43.

Но картонные декорации легче, что тоже немаловажно. Снизу к дому приклеиваются две деревянные планки, и на них декорации крепятся к ширме. К грядке прибиваются 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. 44). Все детали выпиливаются из фанеры. Проемы между ножками не вырезаются, а закрашиваются черной краской или заклеиваются кусочком черной ткани. 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 легок, что важно при перевозке декораций. Декорации из пенопласта толщиной 10 см более рельефны и декоративны, чем картонные или фанерные. Хорошо обрабатываются как крупные детали — деревья, дома, так и мелкие — кустарники, цветы, листья (рис. 45). 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, масляными красками.

Такую же декорацию, как из пенопласта, можно склеить и выстричь ножницами из поролон.

Рисунок 44.

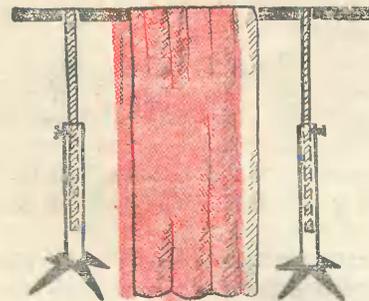
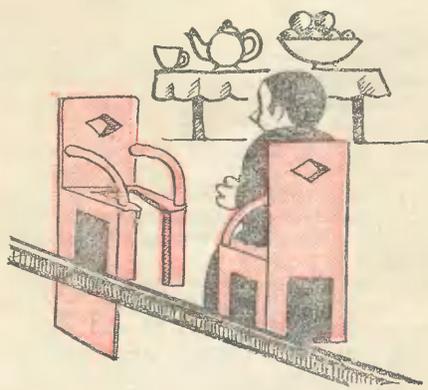

Рисунок 40.

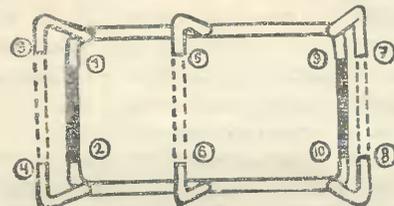
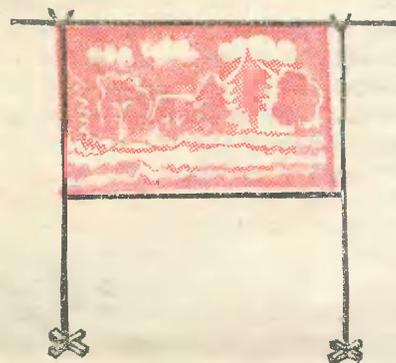

Рисунок 41.
Рисунок 42.

лоновая декорация гораздо эластичней. Склеивается поролон клеем № 88. Поролоновые декорации легко упаковывать для перевозки, они не мнутся.

Помимо материалов, о которых здесь рассказано, декорации можно делать из чего угодно. Тут многое зависит от руководителя коллектива и от фантазии его участников.

Рисунок 45.

