

Е. ДЕММЕНИ
ШКОЛЬНЫЙ
КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР

Знаючи

Д Е Т Г И З • 1960

БИБЛИОТЕЧКА ПИОНЕРА

«Знай и учей»

Е. ДЕММЕНИ

ШКОЛЬНЫЙ
КУКОЛЬНЫЙ
ТЕАТР

Scan AAW

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РСФСР
ЛЕНИНГРАД 1960

Рисунки В. Дементьева

Какое интересное и полезное дело — школьный кукольный театр! Разве не замечательно всё сделать своими руками — и кукол, и сцену, — многому научиться и в конце концов самим разыграть пьесу. Но как организовать такой театр?

Заслуженный артист республики Евгений Сергеевич Демени, руководитель старейшего в нашей стране театра кукол, рассказывает в этой книге, как самим сделать кукол — от самых простых до более сложных, как построить ширму и сцену, как научиться управлять куклами, как сделать бутафорию и декорации и как поставить спектакль. Может быть, и вы у себя в школе организуете свой веселый кукольный театр. Желаем вам успеха!

Отзывы и пожелания о книге присылайте по адресу: Ленинград, наб. Кутузова, 6. Дом детской книги Детгиза.

О КУКЛАХ

Передо мной небольшая тетрадь, на обложке которой выведено крупными буквами: «История театра Петрушки 21 Ф. З. Д.»¹ Эта «история» написана четверть века назад одним из участников самодеятельного школьного кукольного театра, созданного от начала до конца самими ребятами.

Я хорошо помню спектакли этого веселого талантливого коллектива, помню, с каким увлечением, азартом и любовью относились ребята к своим обязанностям, как им хотелось, чтобы у них было все, как в «настоящем театре».

Вот как описал автор рождение своего школьного театра: «В школу с начала учебного года ребята приходят бодрые, веселые, с ворохом новых идей, мыслей, желаний... Гдаль пришел в школу со старой куклой. И кукла вызвала необычайное действие — в этот день родился будущий герой моего повествования — кукла и театр Петрушки. В состав кружка вошли восемь человек. Вошли они сами собой: никто их не записывал, никто их не спрашивал и никто не агитировал. Они сразу же стали няньками, гувернантками, кормилицами новорожденного младенца Петрушки. Трудно было неопытным нянькам нянчить капризное дитя. Но там, где есть любовь к исполняемому делу, не может быть неудачи. «Няньки и гувернантки» полюбили Петрушку и сразу с жаром взялись за его обмундирование и воспитание.

¹ Ф.З.Д. — фабрично-заводская десятилетка.

У всех было одно желание — скорей за работу. Тут же произошло распределение обязанностей. Эскизы декораций рисовали Гдаль и Абрам. Куклы делал тот же Гдаль, инсценировку писал К-р, одевать петрушек взялись Женя и Валя, охранять их имущество — «завхоз» Миша, а освещать их «деяния» — «осветитель» Женя. Главным воспитателем новорожденного Петрушки (читай: директором театра) был единогласно избран Гдаль.

Каждому, как видите, нашлось дело по вкусу. Каждый в меру своих сил и способностей помогал рождению нового интересного дела, которому суждено было впоследствии сыграть в жизни школы значительную роль. И дело совсем не в том, что некоторые участники этого кружка сделались со временем профессионалами в той или иной отрасли искусства (это совсем не обязательно, и такой задачи самодеятельный кукольный кружок и не должен перед собой ставить), — важно, что каждый из ребят, участвуя в общей работе, испытал большую творческую радость от соприкосновения с искусством.

В «Истории театра Петрушки 21 Ф. З. Д.», подаренной мне кружком в одну из наших памятных встреч, весело и живо рассказано о том, как создавали ребята свой первый спектакль, сколько возникало у них недоуменных вопросов, которые приходилось решать самим, без чьей-либо помощи. Часто ломали они голову над выполнением какой-нибудь технической задачи, а потом узнавали, что профессиональные кукольные театры давно уже эти задачи разрешили.

Трудно было научиться управлять куклами, но постепенно, преодолевая все эти трудности, кружок шел к выполнению заветной цели — постановке своего первого спектакля. Я видел спектакли этого театра; и, конечно, прав был автор «Истории» — «там, где есть любовь к исполняемому делу, не может быть неудачи».

Да, это был хороший, интересный кружок, доставлявший много радости его участникам и зрителям. Еще и сейчас, встречая иногда бывших кружковцев, я с удовольствием вспоминаю свои впечатления от спектаклей «Театра Петрушки 21 Ф.З.Д.».

Я думаю, ребята, что, если вы захотите в школе организовать свой школьный кукольный театр, вам это будет сделать гораздо легче, чем тем ребятам, о которых я вам рассказал. Ведь сейчас вы сможете получить по-

лезные советы не только в любом профессиональном кукольном театре, но и в Домах пионера и школьника, где есть свои самодеятельные кукольные театры.

У нас в стране много хороших кукольных театров, и спектакли их смотрят зрители всех возрастов: и дети и взрослые, и каждый находит в них для себя много интересного. А ведь совсем недавно, всего сорок лет назад, в царской России не было ни одного настоящего, как говорят, профессионального театра кукол. И хотя народ всегда любил смотреть кукольные представления, любил веселого зубоскала и драчуна Петрушку, петрущиков не пускали не только в театры, но даже во дворы барских особняков.

«Вход петрущникам и тряпичникам воспрещен», — можно было прочитать на многих петербургских домах. Наверно, тем, кто тогда распоряжался театрами, не нравился острый язычок Петрушки, высмеивавшего бар, чиновников, попов и не боявшегося не только властей, но и самого черта.

Вот и пришлось Петрушке и его собратьям куклам больше трех столетий скитаться по городам и селам нашей необъятной Родины.

Где уж тут было думать о настоящем театре, в котором хорошо и удобно было бы зрителям смотреть кукольные представления, а кукольникам придумывать новые интересные спектакли.

После Великой Октябрьской социалистической революции все в нашей жизни изменилось. Особенно много внимания уделяет новая власть детям: строит для них ясли, детские дома, школы и даже специальные детские театры, которых еще нет ни в одной капиталистической стране. Дети всегда любили и любят кукол, вот почему и кукольный театр занял в их жизни значительное место.

Только теперь на смену Петрушке пришли новые лица. Ожили на кукольной сцене любимые герои хорошо знакомых сказок и детских книг, появилось много новых — интересных, веселых и поучительных — пьес. Да и сами спектакли стали много интереснее. Ведь когда до революции петрущники показывали свои спектакли, они весь свой театр носили у себя за плечами. А сейчас многие кукольные театры имеют хорошие, специально для них приспособленные помещения.

Вместо одного актера, показывавшего Петрушку, в кукольных театрах теперь играют целые труппы хорошо обученных кукольников. Художники рисуют для кукольных театров декорации, скульпторы делают кукол, композиторы пишут музыку. Да и сами куклы стали куда интереснее.

Эта книга написана в помощь самодеятельным кукольным театрам.

В ней рассказано, как самим сделать кукол — от самых простых, из обыкновенной бумаги, до более сложных, из папье-маше и дерева; как построить ширму и марионеточную сцену; как научиться управлять различными куклами — петрушками, тростевыми, марионетками; как сделать декорации и бутафорию и, наконец, как организовать работу по выпуску спектакля.

ПЕТРУШКИ

В кукольном театре спектакли разыгрывают куклы. Ими управляют актеры-кукольники. Обыкновенно артисты, управляющих куклами, зритель не видит, — они бывают скрыты. Но есть и такие театры (в Японии), где кукловоды, одетые в черные халаты, появляются на сцене вместе со своими куклами, и зритель хотя и видит их, но соглашается не замечать их присутствия. Да и внимание его настолько поглощено самими куклами в ярких нарядных костюмах, что он через некоторое время действительно забывает о том, что куклы находятся в руках кукловодов и что каждой из них управляют три человека.

Большое искусство — заставить зрителя забыть о существовании артистов-кукловодов даже тогда, когда они видны, а ведь эта задача и является главной в мастерстве актера-кукольника любого кукольного театра.

Как же этого достигнуть?

Об этом речь пойдет дальше, когда мы будем рассказывать, как научиться управлять куклами, а сейчас поговорим о самих куклах.

В современных кукольных театрах артисты играют куклами самого различного устройства. Простейшими

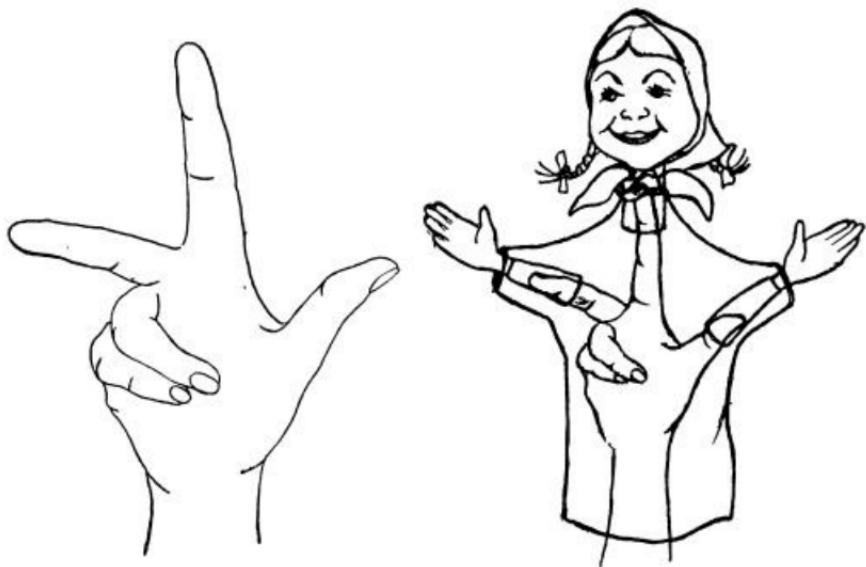

Рис. 1 и 2.

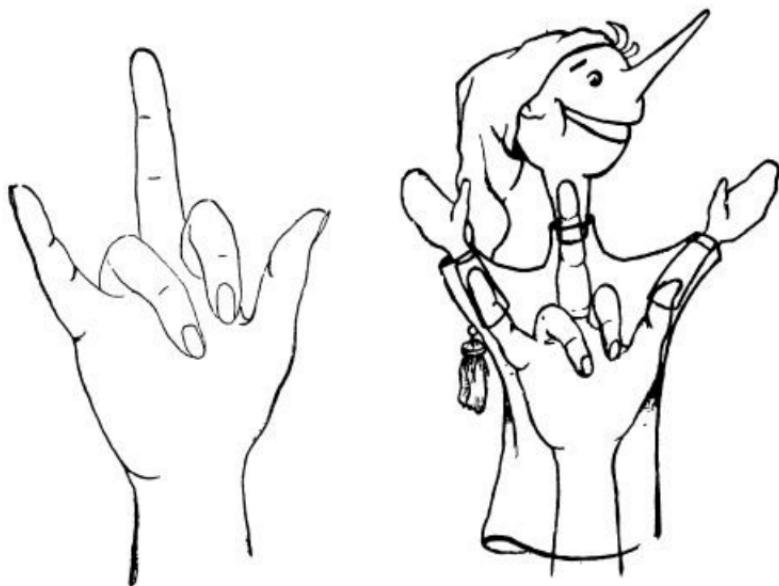

Рис. 3 и 4.

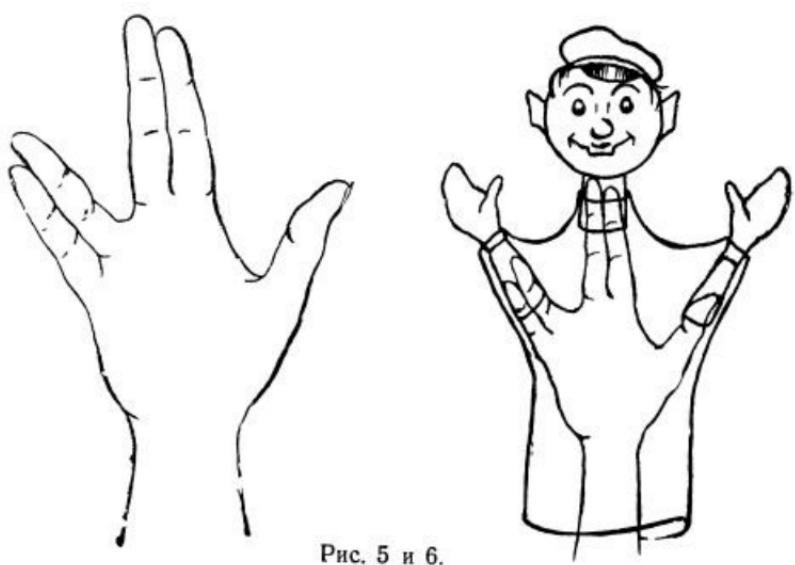

Рис. 5 и 6.

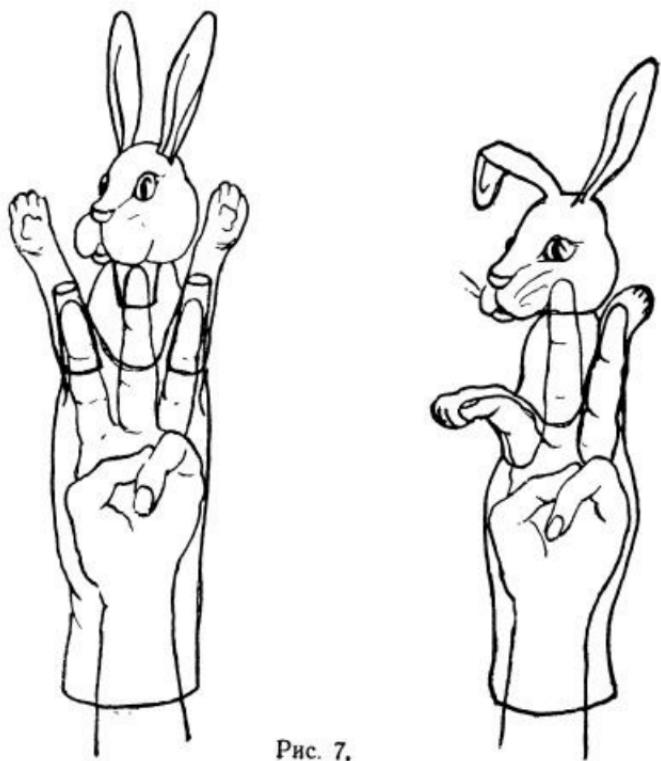

Рис. 7.

по устройству являются «петрушки» или, как их иногда называют, «пальцевые» или «перчаточные» куклы.

«Петрушки» имеют голову с отверстием внизу (в которое входит палец руки кукловода) и чехольчик с двумя рукавчиками. Кукловод надевает «петрушку» на руку, как перчатку. Обыкновенно указательным пальцем он управляет головой куклы, а большим и средним пальцами — ее руками (посмотрите на рис. 1 и 2). Конечно, это не единственный способ управления «петрушкой».

Можно голову куклы надеть на средний палец, а ее руки — на большой и мизинец (рис. 3 и 4) или просунуть в голову два пальца (указательный и средний), одну руку куклы надеть на большой палец, а другую — на безымянный и мизинец, сложенные вместе (рис. 5 и 6). В этом случае можно не только наклонять голову, но и поворачивать ее вправо и влево. Для этого достаточно пошевелить указательным и средним пальцами.

Выбор того или иного способа управления «петрушкой» зависит от того, кого будет изображать кукла и какие движения ей предстоит делать. Например, если кукла изображает маленького зайчишку, то удобно голову куклы надеть на средний палец, а лапки — на указательный и безымянный. Если научиться быстро перебирать этими пальцами, то зайчик будет барабанить лапками (рис. 7).

Для того, чтобы руки куклы-«петрушки» были по-длиннее и она могла бы хорошо брать различные предметы, к ладошкам ее надо приделать трубочки, в которые бы плотно входили пальцы руки кукловода (рис. 8). Эти трубочки можно свернуть из картона и обклейт какой-нибудь легкой материей: коленкором или марлей. Голову «петрушки» делают из самых различных материалов: бумаги, трикотажа, папье-маше и дерева.

Рис. 8.

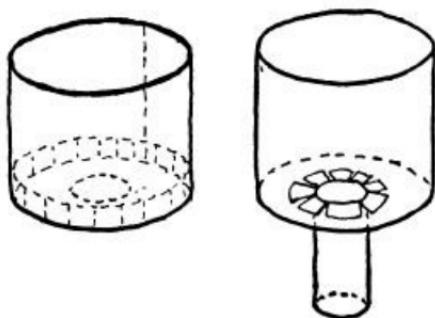

Рис. 9.

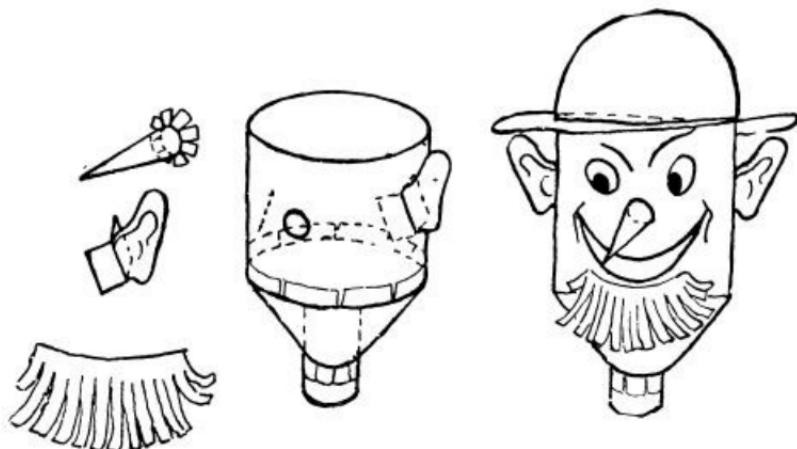

Рис. 10.

Если взять лист плотной рисовальной бумаги, вырезать полоску и склеить из нее цилиндр (рис. 9), а затем приклейте к нему снизу трубочку, в которую входил бы указательный палец кукловода, то получится основа для будущей головы куклы. К этому цилиндрику можно приклеить сделанные из бумаги или вырезанные из маленького кусочка дерева нос и уши. Уши склеивают из двух полосок бумаги, вставляют в прорези, сделанные по бокам цилиндра, и закрепляют изнутри (рис. 10). Для прочности такую голову можно оклеить матерней.

Теперь надо приступить к раскраске: нарисовать глаза, рот и сделать из бумаги, пакли или мочалки волосы, усы, бороду и брови. Если под рукой есть бусинки или горошинки, прикрепите их в тех местах, где должны быть зрачки. Глаза куклы будут поблескивать и казаться живыми.

Трудно перечислить все способы отделки головок кукол из бумаги. Каждый, кто сам попробует сделать такую голову, увидит, как меняется выражение ее лица от высоты «головного» цилиндра, от изменения формы носа, ушей и от гримировки.

Можно голову «петрушки» сделать из трикотажа. Обычно с мягких кукол и начинают изготовление их в школьных кружках, считая, что такие куклы не только легче делать, но что они и долговечнее. Ведь на первых порах ребята еще не умеют достаточно аккуратно с ними обращаться.

Рис. 11.

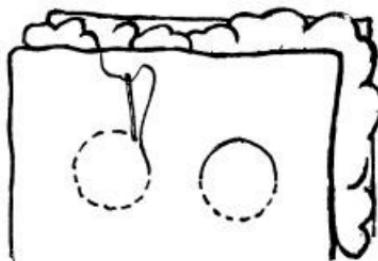

Рис. 12.

На снимках изображены куклы из трикотажа, сделанные учениками 98-й школы Ленинграда.

Вот как их делают.

На кусок фланели размером 10×12 см накладывают ровный слой ваты и сверху покрывают куском трикотажа такого же размера. Предварительно на трикотаже рисуют два ровных круга на месте будущих глаз (рис. 11). Затем половинки этих кружков прошивают насеквость, захватывая вату и фланель швом «взад иголку» (рис. 12).

Делают два одинаковых плотных шарика из ваты и подкладывают между слоем ваты и трикотажа, после

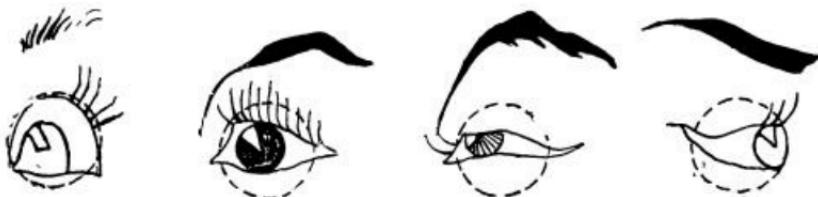

Рис. 13.

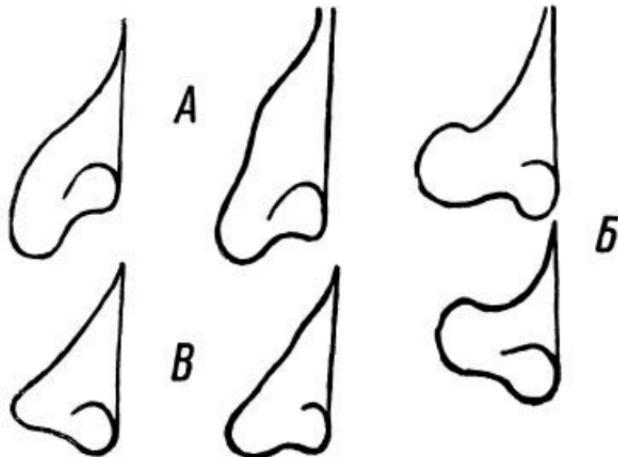

Рис. 14.

чего прошивают оставшиеся половинки кружков. «Глазное яблоко» готово. Когда голова будет сшита вся, глаза можно раскрасить весьма разнообразно. Вот несколько глаз, нарисованных на одинаковых шариках (рис. 13).

Для носа вырезают два его силуэта из картона. Форма зависит от характера куклы. Это может быть крючковатый нос колдуны или старика (рис. 14а), курносый нос комического персонажа (рис. 14б), прямой нос (рис. 14 в) и другие.

Картонные силуэты обшивают толстой ниткой через край, шивают вместе (рис. 15) и кладут между трикотажем и ватой.

Переносицу и уголки носа пришивают к вате и фланели. Внутренность носа туго набивают ватой. Затем нос обтягивают трикотажем и внизу прошивают таким же швом, как глаза. Если необходимо сделать выпуклый подбородок, так же прошивают линию рта. Лицо готово.

Из чулка выкраивают мешок (рис. 16), набивают плотно ватой, в центр вставляют картонный патрон для пальца кукловода. К полученной болванке прикрепляют лицо. Для этого на болванке мелом отмечают линию глаз и пришивают к ней уголки глаз. Так же пришивают уголки носа. Между трикотажем и ватой добавляется вата для утол-

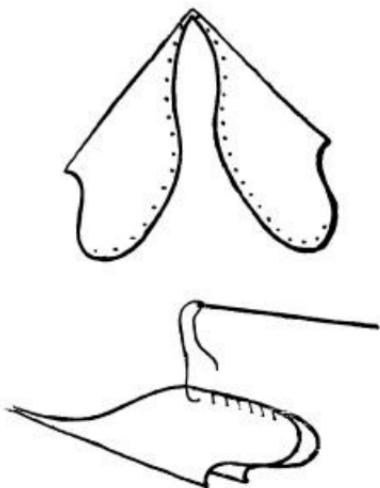

Рис. 15.

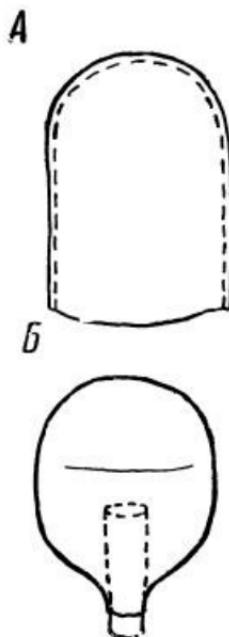

Рис. 16.

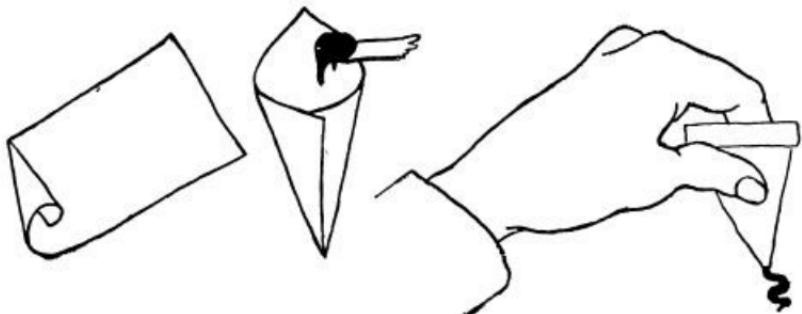

Рис. 17.

щения щек, лба, подбородка. Затем трикотаж натягивают и по краю пришивают к болванке.

Уши делают отдельно. Вырезав силуэт, его обтягивают кусочком трикотажа и пришивают к голове. Форма ушей тоже может быть очень разнообразна.

Голова сшита. Теперь ее нужно раскрасить. Для этого лучше всего употреблять рельефную пасту, — она хорошо ложится на ткани. Рисуют пастой не кистью, а фунтиком. Свернув из целлофана фунтик, в него накладывают пасту, плотно заворачивают, отрезают кончик и рисуют, слегка надавливая на верхний край (рис. 17).

Когда голова готова, пришивают волосы и делают головной убор. Волосами могут служить шерстяные нитки, штопка, распущенные старые чулки, капрон, мочала, конский волос и т. п.

Вот несколько примеров головных уборов (фото).

Корона из картона, обтянутая трикотажем и разрисованная (Старуха из сказки А. Пушкина «О рыбаке и рыбке». Работа ученицы 5-го класса 98-й школы — Веры Рябцовой).

Для шляпы Дяди Матвея из пьесы «Сказка цепочка» И. Рачека использован бумажный стаканчик из-под топленого масла. На него лишь натянут чулок и пришита темно-красная лента (работа ученика 6-го класса 98-й школы — Алеси Колбанцева).

Шляпа из сукна и ситца, застросченных в виде соломки. (Кукла Разбойник из пьесы «Волшебный барабан» Дж. Родари. Работа куклодельного цеха Кукольного учебнического театра 98-й школы.)

Для того, чтобы сделать голову из палье-маше, надо сначала вылепить ее из глины или пластилина. Затем можно использовать два способа: либо снять с вылепленной головы гипсовую форму и выклейте ее изнутри листиками бумаги, хорошо смоченными в клейстере, либо оклеить голову тонкими слоями пропитанных kleem бумажных листиков, а потом, когда бумажный слой высохнет, разрезать голову пополам и вынуть из нее глину или пластилин и снова склеить обе половинки головы. Для того, чтобы бумага не прилипла к форме, форму предварительно смазывают каким-нибудь жиром.

Бумагу для палье-маше надо не нарезать, а нарвать мелкими кусочками, чтобы края листиков были мохнатыми. Лучшая бумага для палье-маше пористая: оберточная или газетная. Кусочек бумаги, пропитанный kleem, прижимают к форме, а затем рядом с ним прикладывают следующий таким образом, чтобы его края заходили за первый, и так — пока не будет выклеена вся форма. После этого начинают облеплять форму вторым слоем бумажных листиков. Обычно наклеивают семь—восемь слоев.

Куклы: Разбойник, Дядя Матвей и Старуха.

Чтобы толщина папье-маше по всей форме головы была равномерной, надо воспользоваться бумагой двух цветов. В этом случае легче следить за последовательным наложением каждого слоя.

Для получения клейстера нужно взять пшеничную или ржаную муку, хорошо разболтать ее в холодной воде, чтобы не было комочеков. Затем — заварить кипятком, довести массу до густоты киселя, добавить в нее несколько капель столярного клея, тщательно перемешать и снова прокипятить.

Сделанную из папье-маше голову гримируют любыми красками, предварительно загрунтовав левкасом.¹

Головы из папье-маше, вылепленные непосредственно по пластилину или глине без предварительно снятой гипсовой формы, будут отличаться от оригинала меньшей точностью. Ведь каждый наложенный на слепок слой бумаги сглаживает черты лица. Поэтому для изготовления голов из папье-маше лучше пользоваться гипсовой формой.

Труднее сделать голову из дерева, но зато она будет более прочной и отделать ее можно тщательнее. Дерево лучше, чем папье-маше, сохраняет каждый штрих резца.

Для работы можно использовать любую породу дерева, но лучше всего липу. Липа сравнительно мягкое дерево, легко поддается ножу и не колется. Выбранное для работы дерево должно быть ровное, прямое, без сучков и наплывов, здоровое, — без дупла и гнили. Нельзя брать сухостойные деревья.

Спиленную липу надо хорошо просушить, — резать из сырой, только что спиленной липы не следует, так как, высыхая, она дает трещины. Кроме того, сырое дерево трудно зачистить шкуркой и хорошо окрасить.

Лучшим сезоном заготовки липы является осень и зима — период, когда в стволе прекращается движение сока. Спиленное в это время дерево сохнет лучше и скорее. Естественная сушка бревна продолжается два с половиной года, но современная техника деревообделочных заводов знает способы, сокращающие этот процесс до нескольких часов.

¹ Левкас — мел, смешанный со столярным клеем и сиккативом до густоты сметаны.

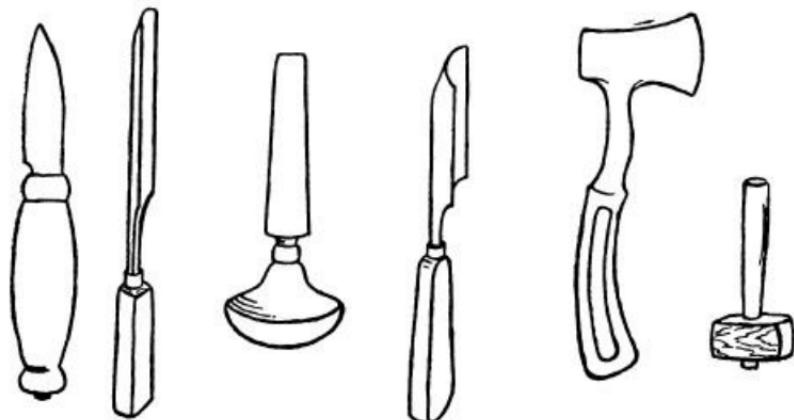

Рис. 18.

Дерево не должно быть слишком молодое, так как в молодом дереве мягкая древесина при резке стамеской заминается. Чем старше дерево, тем оно более пригодно для резки (при условии отсутствия гнили).

Лучшим сортом липы для резки считается парковая липа, — она имеет твердую древесину слегка розоватого оттенка; лесная липа имеет совершенно белую окраску древесины, и сердцевина ее значительно мягче.

Для резки кукол нужны следующие инструменты: нож резчицкий (может быть заменен остро отточенным перочинным или финским небольшого размера), две — три полукруглых стамески разных размеров, топор и колотушка (рис. 18).

При помощи этого небольшого набора можно вырезать любую куклу, но, конечно, лучше иметь более полный набор резчицких инструментов из хорошей стали. Инструмент должен быть хорошо отточен, без зазубрин и других повреждений лезвий, — тогда срез дерева получается чистый и ровный.

Для изготовления головы куклы от бревна отпиливают чурку необходимой длины.

Постепенно, сначала топором, а затем стамесками чурку «обolvанивают» и придают ей форму головы (рис. 19).

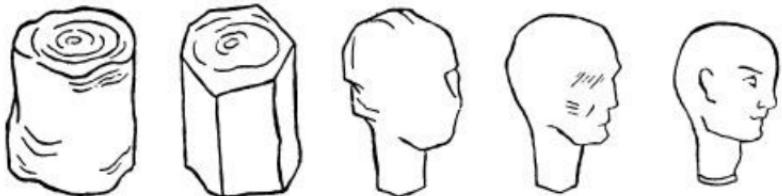

Рис. 19.

Помните, что слой дерева надо снимать постепенно, не торопясь, отделяя пласти деревя небольшими кусками, чтобы случайно не срезать слишком много. Не следует заниматься отделкой деталей, не решив общей формы.

Техника резки по дереву несложна. Если размер будущей куклы невелик, то вырезать ее можно не захватывая дерево в верстак. Чурбачок, предназначенный для головы, резчик берет в левую руку, стамеску — в правую (рис. 20). Резать удобнее всего сидя на низком табурете, без спинки (рис. 21).

Если резчик режет по чужому рисунку, то лучше сначала голову вылепить из пластилина или глины. В крайнем случае надо иметь два рисунка — в фас и в профиль.

Когда голова вырезана, приступают к ее отделке. После резки стамеской слаживают неровности ножом, упрощают форму, срезают лишнее. Обработанную ножом поверхность дерева сначала зачищают рашпилем или крупнозернистой шкуркой (стеклянной бумагой), а затем шлифуют более мелкой

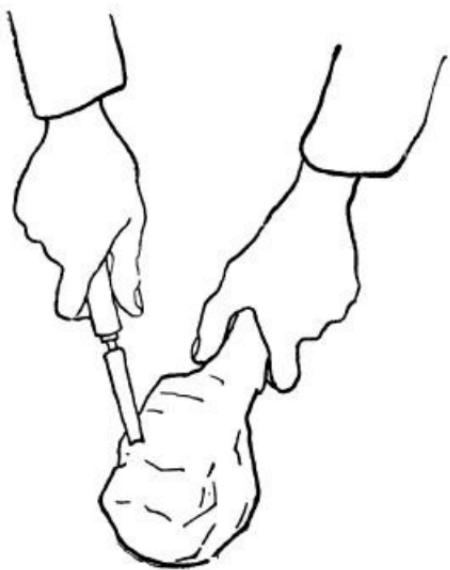

Рис. 20.

Рис. 21.

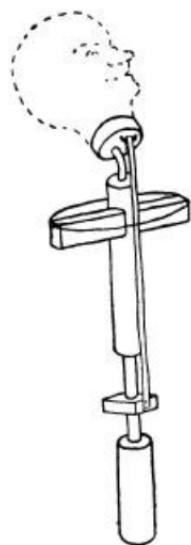

Рис. 22.

шкуркой. Если в дереве есть какие-либо повреждения или изъяны, их заклеивают слоями бумаги с клеем (папье-маше), еще раз зачищают тонкой шкуркой и только тогда приступают к окраске.

В голове куклы снизу про- сверливают отверстие для пальца руки кукловода. На шейке делают зарубку и желобок, чтобы прикрепленную к ней ткань чехла можно было прочнее обвязать.

Головы для тростевых кукол и «марионеток» делают таким же способом.

В шею тростевых кукол вставляют машинку, а головы марионеток скрепляют с торсом при помощи проволоки, как показано на рисунке 22.

Ручки для куклы можно выпилить из фанеры в виде простых рукавичек с одним большим пальцем или вырезать из дерева, или же сделать из трикотажа на проволочном каркасе. Затем к ним приделывают трубочки для пальцев рук кукловода.

Чехол для туловища куклы шьют из легкой мягкой материи.

Рукава чехла пришивают под прямым углом к оси туловища куклы. На чехол надевают костюм куклы. Для получения различных толщинок в фигуре куклы между платьем и чехлом можно подшить соответствующей формы мешочки, набитые ватой.

Длина чехла должна быть такой, чтобы рука кукловода была скрыта в нем почти до локтя, а талия куклы приходилась на линии запястья.

Если по ходу спектакля кукла должна иметь ноги, то надо сшить штанишки, набить их ватой и прикрепить к талии куклы. Самые ножки (ступни) можно вырезать из дерева или сшить из материи.

Когда кукла готова, надо надеть ее на руку и внимательно проверить, удобно ли она сидит на руке и хорошо ли может двигать головой, руками, сгибаться в талии. Если обнаружится, что плечи куклы находятся по отношению к ее туловищу как бы на разной высоте (это очень часто бывает), то для того, чтобы эта разница была менее заметна, на рукав чехла, в который вдет большой палец кукловода, надо пришить подушечку из ваты. Костюм на кукле должен сидеть свободно, чтобы рукава не тянули в проймах.

Размер «петрушек» тесно связан с размером человеческой руки, и поэтому голова куклы-«петрушки» обычно не превышает 10—15 см.

Для изображения в петрушечных куклах животных можно воспользоваться показанной на рисунке схемой выкройки (рис. 23).

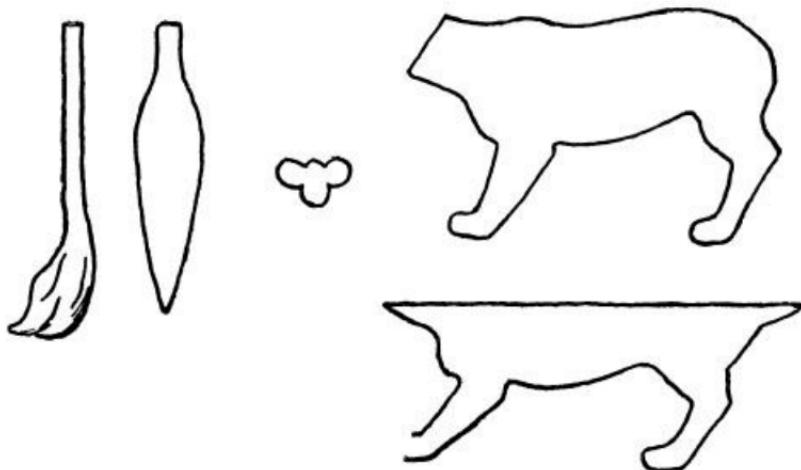

Рис. 23.

В этом случае куклу лучше делать из сукна или байки. Если материя тонкая, ее надо положить на подкладку. Швы следует строчить на машине. Иногда приходится простегивать подкладку тонким слоем ваты, но так, чтобы толщина ее не мешала движениям. Когда основа животного готова, ее обшивают мехом, естественным или искусственным, подкрашивают нужные места, подчеркивая форму, и, наконец, нашивают отдельные детали костюма или упряжи.

КАК УПРАВЛЯТЬ ПЕТРУШЕЧНОЙ КУКЛОЙ

Для того, чтобы научиться хорошо водить петрушечную куклу, надо сначала освоить ряд упражнений, которые полезно повторять потом как «зарядку» перед каждым спектаклем.

Надев куклу на руку, посмотрите, правильно ли сидит голова куклы, — не смешена ли она вправо или влево; сведите руки куклы вместе и убедитесь в том, что ее ладошки обращены друг к другу, а пальцы вашей руки не выскользывают из трубочек. Проверьте, удобен ли чехол: согните руку вперед в запястье и посмотрите, совпадает ли сгиб вашей руки с наклоном туловища куклы в талии, верно ли сшит костюм. Если все в порядке, то можно приступить к упражнениям.

Упражнения можно проделывать под счет, а потом и под музыку совершенно так же, как это делаете вы сами на «зарядке». Сделайте себе какую-нибудь ширму (простейший способ — протянуть в дверях веревку на высоте, превышающей ваш рост на 3—5 см, и перекинуть через нее одеяло), встаньте за ней и покажите куклу над ширмой. Обратите внимание на положение куклы. Кукла должна быть повернута в сторону зрителей с очень небольшим наклоном вперед — вниз так, чтобы ее глаза встретились с глазами зрителей. Для этого ваша рука также должна быть чуть-чуть наклонена вперед, — немного согнута в запястье. Обычной ошибкой является выгиб запястья вперед, то есть наклон кисти руки назад, что влечет за собой «запрокидывание» куклы. Следите за тем, чтобы локоть вашей руки не отклонялся в сторону, чтобы воображаемая линия, проведенная через

Положение правильное.

Положение неправильное.

Рис. 24.

ладонь и локтевую точку, была перпендикулярна полу (рис. 24).

Куклу надо показывать над ширмой на высоте трех четвертей ее роста,— приблизительно до колен. Привыкайте с самого начала держать куклу над ширмой на одинаковой высоте. Внимательно следите за сгибом запястья и положением локтевой точки. Кажется, что это совсем просто, а на самом деле даже у довольно опытных кукловодов кукла иногда теряет уровень или неожиданно отклоняется в сторону.

Так как самому такую ошибку заметить бывает трудно, то надо во время упражнений следить друг за другом, чтобы, пока один делает упражнение, другой смотрел и замечал недостатки. Со стороны, как говорится, виднее.

Итак, первоначальным положение куклы будет такое, когда она появится над ширмой на три четверти своего роста с лицом, обращенным к зрителям, и разведенными в стороны руками.

В этом положении кукла может проделать следующие движения: наклонить голову вперед (сгиб указа-

тельного пальца, на который надета голова куклы), свести и развести руки (сведение и разведение большого и среднего пальцев, на которые надеты руки куклы), наклонить торс вперед, вправо, влево и назад (сгиб запястья в соответствующем направлении), присесть (отвести запястье назад, не смещая локтя) и принять первоначальное положение (выпрямить кисть).

Попробуйте проделать все эти движения в любой выбранной вами последовательности на четыре счета, делая каждое движение на «раз» и сохраняя спокойное положение куклы на «два-три-четыре». Следите при этом, чтобы каждое движение было точным и не вызывало «трепыхания» всей куклы и изменения уровня, на котором она находилась в первоначальном положении. Когда эти простейшие движения будут усвоены, переходите к более сложным.

Наиболее трудным является шаг. Для того, чтобы кукла начала ходить по скрытой за ширмой воображаемой плоскости пола, нужно, слегка поднимая и опуская локтевую точку вверх и вниз, передвигать свою руку по направлению движения куклы. Если при этом поднимать и опускать руки куклы (поочередно) — большой и средний пальцы своей руки, — получится впечатление марширующей куклы. При ускоренном счете шаг перейдет в бег. Шаг можно сочетать с другими движениями, например приседаниями или прыжками.

Каждое упражнение надо сначала проделать на одной руке, потом на другой, а затем на обеих сразу. Когда будете водить кукол на двух руках одновременно, особенно внимательно следите за положением локтей. На рисунках 25 и 26 показано правильное и неправильное положение рук кукловода при упражнении с двумя куклами.

«Петрушки» хорошо берут в руки различные предметы. Эту их особенность можно удачно использовать в будущих спектаклях, поэтому полезно провести ряд упражнений на игру с вещами.

Для начала попробуйте взять руками куклы какой-нибудь легкий предмет, например спичечный коробок или обыкновенный детский игрушечный кубик. Наклоните куклу в талии так, чтобы ладони ее рук оказались за ширмой, и подайте своей свободной рукой предмет. Берите его кончиками рук куклы и следите при этом за

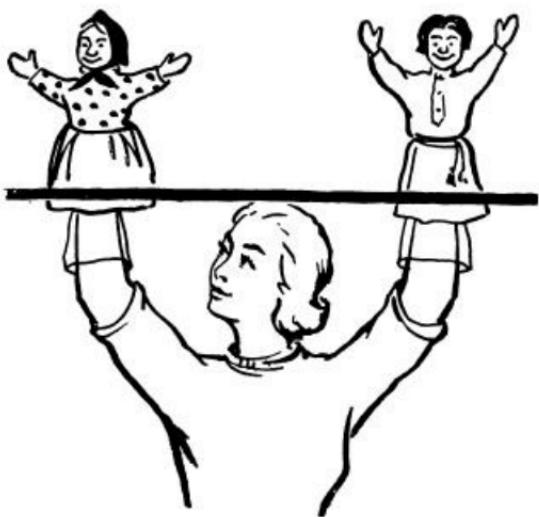

Рис. 25. Положение правильное.

Рис. 26. Положение неправильное.

тем, чтобы кукла не теряла уровень и не пропадала сама за ширмой. Проделайте упражнение двумя куклами, передавая предмет из рук в руки. Если в занятиях участвуют несколько человек, попробуйте передавать предмет всеми куклами по очереди. Делайте это сначала по счету, а затем под музыку в ритме марша.

Когда освоитесь с этими упражнениями, придумайте другие, более сложные: например, одна кукла подает стакан, а другая наливает в него из кувшина воду. Две куклы строят пирамиду из кубиков, а затем разбирают ее.

Если упражнения делают несколько ребят, обязательно нужно научиться общению друг с другом, чтобы куклы, находящиеся в руках разных кукловодов, могли хорошо играть с вещами и «вступать в разговор» между собой. Все это пригодится в будущих спектаклях вашего школьного театра.

«Петрушки» очень веселые куклы. Они не только хорошо бегают, прыгают и играют с вещами, но могут и танцевать самые различные танцы.

Если хотите, чтобы ваши «петрушки» научились танцам, внимательно приглядитесь к танцующим товарищам. Отойдите от них на небольшое расстояние, возьмите в руки тетрадку или полоску бумаги и, поднеся ее на уровень своего глаза, смотрите на танцующих так, чтобы видеть их до колен. Так вы яснее увидите, какие движения они производят торсом и руками в том или ином танце.

Постарайтесь запомнить эти движения и попробуйте воспроизвести их на куклах. Конечно, всех разнообразных и мелких движений, которые делает танцующий человек, ваши «петрушки» сделать не смогут, да это и не нужно. Ведь кукла должна только напоминать живое существо, давать его обобщенный образ, а не подражать человеку.

Попробуем станцевать вальс. Характерным движением этого танца является плавное кружение при определенном положении фигур танцующих. Наденьте кукол на обе руки, поверните их (кукол) друг к другу, соединив руки так, как это вы заметили у танцующих товарищей: вытяните правую и левую руки куклы вверх — вбок (для этого надо соединить большие пальцы своих рук), одну руку куклы «дамы» положите на плечо куклы

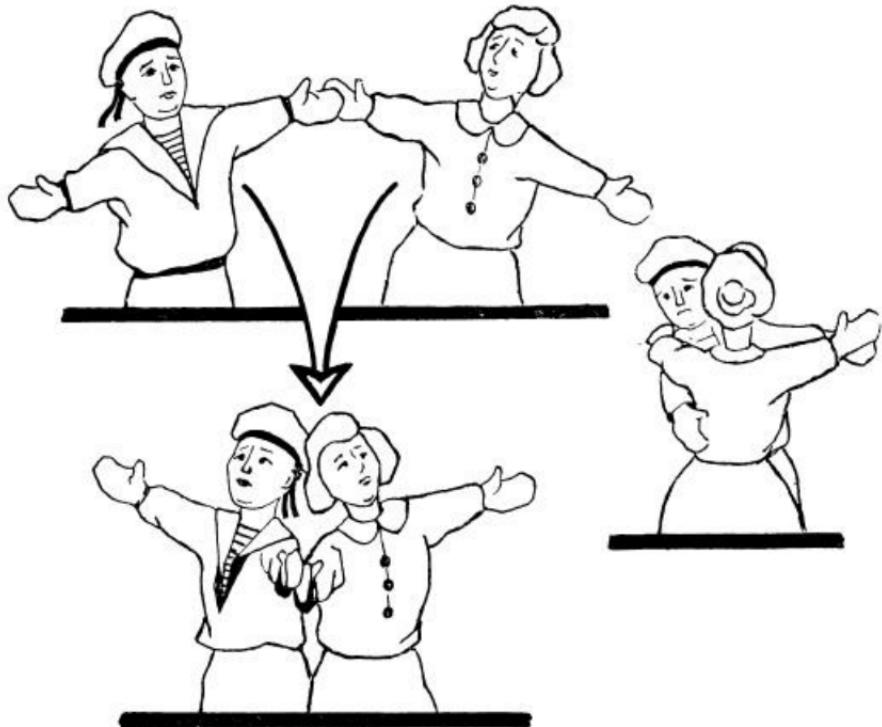

Рис. 27.

«кавалера», а его рукой подхватите «даму» за талию (в этом случае действуют средние пальцы ваших рук). Обратите внимание на то, чтобы лица кукол были повернуты друг к другу. Теперь попробуйте сами танцевать вальс, внимательно следя за тем, чтобы не снижать уровня, на котором над ширмой находятся куклы, и не изменять их положения в отношении друг друга. Зрители в этом случае сразу поймут, что куклы танцуют вальс. Это, пожалуй, самый легкий для кукол танец, так как им самим не приходится делать никаких движений, а достаточно, чтобы кукловод сохранил найденную для вальса позу кукол.

Другие танцы (краковяк, мазурка, полька) потребуют от кукловода большего умения. Движения в этих танцах более сложные, и надо особенно внимательно

приглядеться к танцующим, чтобы суметь воспроизвести эти танцы в куклах.

На рисунке 27 последовательно показаны отдельные положения кукол, танцующих краковяк. Сначала надо поставить кукол лицом друг к другу, соединив их правые и левые руки (средние пальцы рук кукловода); сделав кругообразное движение кистями своих рук, перевести кукол во второе положение, при котором куклы, не разъединяя рук, оказались бы обращенными друг к другу спиной, вернуть их снова в первоначальное положение и повторить это движение дважды. Это будет первой фигурой танца.

Сохраняя положение кукол в отношении друг друга, сделать по два прыжка вперед и назад с одновременным похлопыванием ладошками рук кукол (вторая фигура) и закончить поворотами вокруг собственной оси, соединив фигуры кукол, как показано на том же рисунке.

Итак, мы познакомились с петрушечными куклами и в общих чертах узнали, как ими управляют. Как видите, устройство «петрушек» довольно просто, и каждый кружковец сможет сделать себе такую куклу сам, внеся, если это нужно, в нее те или иные дополнения.

Вот посмотрите на этот снимок. На нем изображена кукла-пианист. Руки этой куклы имеют подвижные кисти (на шарнирах), и от взмаха пальца руки кукловода

кисть «пианиста» принимает различные положения. Голова куклы свободно вращается на шее, в которую входит указательный палец руки кукловода. Взмахом указательного пальца кукловод может вскидывать голову куклы, и «пианист» принимает вдохновенную позу.

А вот у «петрушки», изображающей цыганскую плясунью, подвижная голова, а руки удлиненные и имеют дополнительное сочленение в локтях. Это усовершенствование позволяет ей делать в танце много разнообразных движений (играть на бубне, закидывать руки за голову и другое).

В каждом отдельном случае, в зависимости от того, какие задачи поставлены перед куклой, в ее устройство могут быть внесены те или иные дополнения и усовершенствования.

ТРОСТЕВЫЕ КУКЛЫ

Разновидностью кукол, показываемых из-за ширмы, являются тростевые куклы или, как их иногда называют, яванские (по месту предполагаемой их родины — острова Ява).

Эти куклы также управляются непосредственно рукой кукловода, вдетой в куклу, но устройство их более сложно, чем «петрушек».

Тростевые куклы имеют подвижную голову, полый чехол, в который входит рука кукловода, управляющая головой и торсом куклы, и руки, имеющие локтевое сочленение, а иногда и подвижные кисти.

К рукам куклы приделаны трости. Кукловод дер-

Рис. 28.

Рис. 29.

жит в свободной руке концы тростей и ими приводит в движение руки куклы. Чтобы в нужную минуту кукловод мог легко взять трость, к концам их полезно приделать веревочные петли и продеть в них свою руку. Это приспособление предохраняет руки кукол от беспомощного провисания в случае, если нужно использовать для жеста только одну из тростей.

Трости могут быть открытые, видимые глазу зрителя или замаскированные в складках одежды куклы (в ее

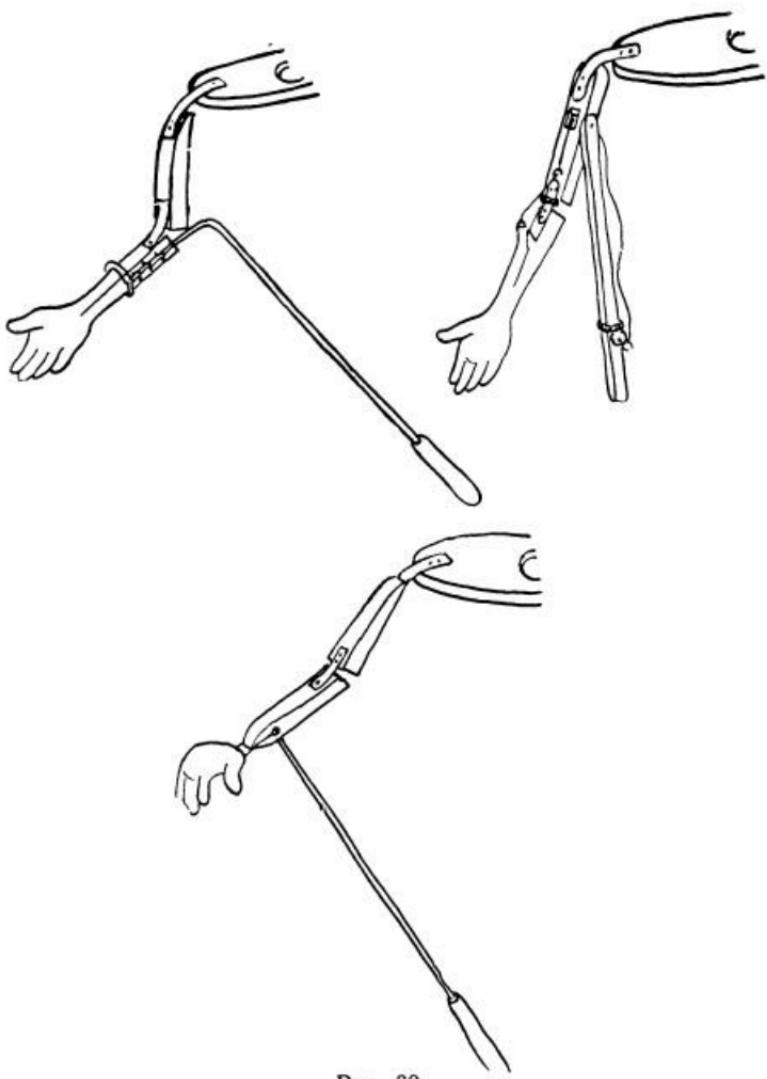

Рис. 30.

широких рукавах или накинутом на плечах плаще), или скрытые внутри туловища куклы. В последнем случае трости целесообразнее заменить специальными тягами — нитями из капрона.

На рисунках 28, 29, 30 показаны различные способы прикрепления тростей и тяг.

Наружные трости лучше всего прикреплять к локтевому сочленению рук куклы. В этом случае жест куклы будет более свободным. Рука ее может не только подниматься, опускаться и сгибаться в локте, но и поворачиваться таким образом, что ладони ее примут любое положение. А если при этом сделать подвижные кисти, соединив их в запястье с локтевым сочленением кусочком сырой кожи, то движения рук кукол приобретут особую выразительность. Кроме того, при таком способе прикрепления тростей их легче замаскировать, — они окажутся ближе к туловищу куклы, а если трость согнуть в виде буквы «Г», то ее основной стержень можно скрыть в чехле куклы.

Головой куклы управляют либо держа ее рукой за шею, либо при помощи особой машинки. Устройство машинки было показано на рисунке 22.

Управляя тростевой куклой, кукловод должен помнить все те правила, о которых мы говорили в главе о «петрушках» (не терять уровень, следить за правильным положением куклы над ширмой, за движениями ее головы и рук).

Обычно тростевой куклой управляет один кукловод, но бывают случаи, когда движения кукол настолько сложны (например, в танце или игре с вещами), что потребуется помочь товарища. В этом случае нужно хорошо сговориться между собой и точно условиться, в чем именно будет заключаться эта помощь.

Попробуйте проделать ряд упражнений с тростевой куклой, начиная от самых простых, как например наклон и повороты ее головы, наклон туловища, поднимание и опускание рук, сгибание рук в локте, приседание и прочее. По примеру упражнений с «петрушками» установите их последовательность и проделайте сначала на счет, а затем и под музыку.

Когда перейдете к игре с вещами, учтите, что тростевым куклам труднее брать в руки предметы, чем «петрушкам», и тут в каждом отдельном случае надо придумать способ, при помощи которого тростевая кукла сможет взять в руки предмет. Иногда это будет нитка, прикрепленная к этому предмету и заранее продетая через петельку или дырочку, сделанную в ладони куклы. При соприкосновении ладони с предметом ниточку надо подтянуть, и предмет окажется в руке куклы; иногда,

если предмет не тяжелый, можно воспользоваться магнитом (для этой цели очень удобен магнит, взятый из существующих в продаже так называемых магнитных мыльниц), а иногда потребуется и помочь товарища.

Представим себе, что тростевой кукле надо взять и перенести с места на место какой-нибудь громоздкий предмет, например сундук или стол. Целесообразно в этом случае прикрепить предмет к специальной трости и в тот момент, когда кукла прикоснется к нему руками, переместить трость, а следовательно и предмет, в нужное место. Вот эту подсобную работу и должен выполнить помощник кукловода, его товарищ, которому в других обстоятельствах, может быть, тоже понадобится чья-нибудь помощь.

МАРИОНЕТКИ

Марионетки — так называют кукол, управляемых системой нитей, прикрепленных к их голове, торсу и конечностям.

Марионетки видны зрителю во весь свой рост. Они могут не только ходить по полу, но и подниматься по лестницам, взбираться на трапецию, — словом, делать почти все, что делает человек. Только движения их будут более порывистыми, угловатыми, более условными, не совсем такими, как у живых существ.

Мы и не стремимся к тому, чтобы зритель принял куклу за человека или животное. Такая задача была бы бессмысленной; мы хотим только, чтобы во время спектакля он поверил, что кукла ожила и действует сама, точно так же, как он верит во время своих игр в то, что игрушки могут разговаривать и понимать друг друга. Если же это зритель взрослый, то пусть он забудет о нас, актерах-кукловодах, не задумывается над тем, как нам удалось оживить кукол. Ну, а чтобы добиться таких результатов, нам с вами, будущими артистами-кукловодами, надо не только знать, как устроена марионетка, но и научиться хорошо управлять ею.

На рисунке 32 показана кукла-марионетка. Посмотрите на этот рисунок внимательно, и вы поймете ее устройство. Сделать марионетку лучше всего из дерева

(липы). Сочленения надо скрепить проволокой или кусочками сыромятной кожи, — они должны быть очень подвижны и хорошо пригнаны.

КАК УПРАВЛЯТЬ МАРИОНЕТКОЙ

Как же кукловод управляет марионеткой? На снимке вы видите кукловода-марионеточника. В руках у него нечто вроде вешалки для платья — это вага (стр. 38), приспособление, к которому прикреплены верхние концы нитей, отходящих от куклы.

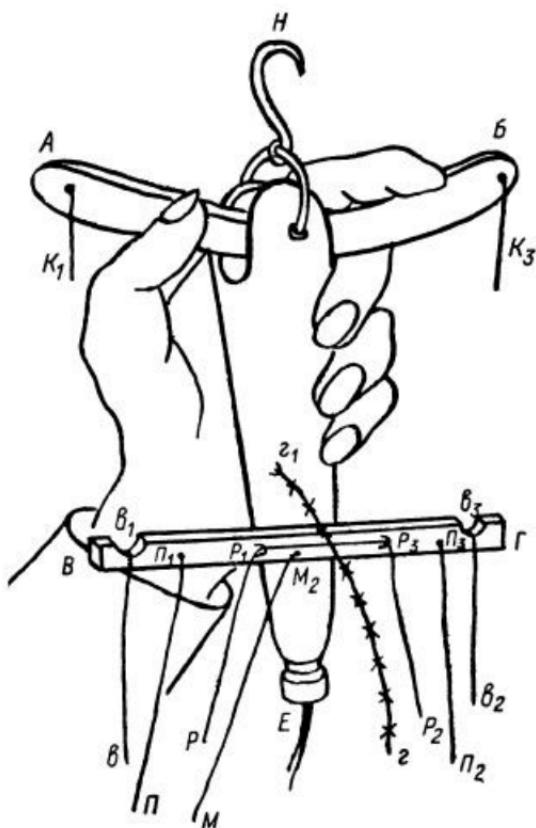

Рис. 31.

Вага (рис. 31) имеет стержень, к которому прикреплено подвижное коромысло, и поперечную планочку, расположенную ниже коромысла. Вот к стержню, коромыслу, планочке и прикреплены нити. Каждая нить имеет свое назначение и название.

Если вы станете колебать коромысло ваги, то попеременно будут подниматься и опускаться его концы, а привязанные к ним нити натягиваться. А так как нижние концы этих нитей прикреплены к коленям ног куклы, то кукла будет попеременно поднимать и опускать ноги.

Нитями, прикрепленными к вискам куклы, управляют ее головой, ручными — руками. Нитка, прикрепленная к спине куклы, при наклоне ваги вперед наклонит торс куклы, и кукла поклонится. Пяточные нитки, если потянуть одну из них, согнут ногу куклы в колене назад, и, если при этом немножко опустить вагу, кукла встанет на одно колено.

Из этих примеров видно, как много разнообразных движений может сделать кукла-марионетка. Кукловод держит в одной руке вагу, в другой перебирает прикрепленные к ней нити и, как музыкант на инструменте, играет куклой.

Конечно, надо очень много тренироваться, прежде чем научишься хорошо управлять марионеткой.

Достаточно немножко опустить вагу, и кукла будет беспомощно барабаниться на согнутых ногах, а если перестараетесь и слишком высоко поднимете вагу, — кукла повиснет в воздухе. Как при игре на инструменте надо хорошо знать, какую ослабить или натянуть струну и с какой силой ударить по ней смычком, чтобы получился верный и нужной силы звук, так и при управлении куклой-марионеткой нужно знать, за какую нитку и как сильно нужно потянуть, чтобы кукла сделала нужное и верное движение.

Когда кукла двигается правильно, зритель забывает, что кукла подвешена на нитках, хотя и видит их. Но достаточно одного неправильного движения — и кукла уже выглядит на сцене нелепо. Зритель вспоминает, что она в руках кукловода, и перестает следить за ее игрой.

Марионетка управляется многими нитями; я назвал только некоторые из них, а обычно их бывает около

пятнадцати. Если же кукле надо сделать какой-нибудь сложный трюк, ну, скажем, жонглировать шарами, подкидывать их вверх, перекидывать на носок ноги или на палочку, которую кукла держит во рту (такой номер есть в нашем спектакле), то количество нитей возрастает до двадцати.

Очень часто одной куклой управляют не один, а два, три и даже четыре кукловода. Понятно, как хорошо они должны между собой сговориться, чтобы, помогая друг другу, не нарушить у зрителя впечатления самостоятельной двигающейся куклы.

Подвязывать куклу надо следующим образом: повесить вагу за крючок (*H*) на расстояние от пола, несколько превышающее рост кукловода (рис. 31, 32). Для закрепления нитей на ваге делают зарубки или вы сверливают отверстия, к кукле же нити прикрепляют при помощи петель. Сделать их можно из простых булавок, откусив кусачками головки и согнув затем их в виде буквы «П».

Сначала прикрепляют к вискам куклы две нити, свободные концы которых привязывают к неподвижной планке ваги (*B—Г*) в точках v_1 и v_3 . Подвязанная на эти нити (височные) кукла должна висеть в свободном положении и не касаться пола.

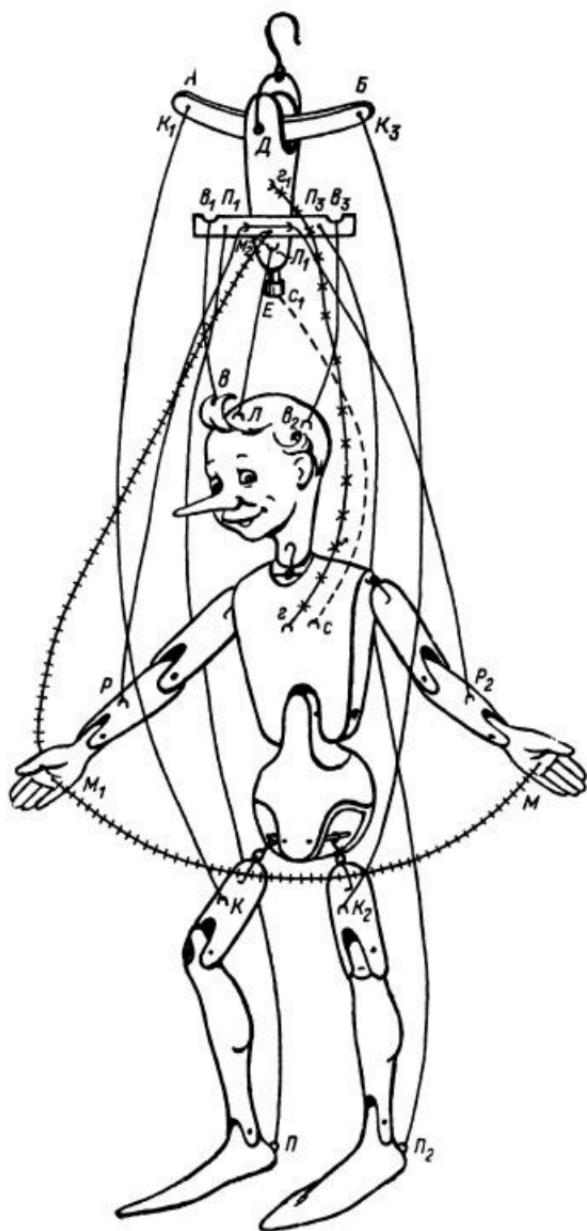

Рис. 32.

Дальнейшая подвязка нитей делается в следующем порядке: коленные (κ , κ_1 , κ_2 , κ_3), ручная (p , p_2 , p_1 , p_3), проходящая в точках p_1 и p_3 через петли; спинная ($C-C_1$).

Эти нити являются основными, дающими кукле возможность поворачивать голову, наклонять торс, двигать руками и ногами (ходить).

Остальные нити носят название вспомогательные. Количество и способ прикрепления их зависит от заданий, которые предстоит выполнить кукле. Так, например, соединительная ручная нить (m , m_1 , m_2), проходящая от одной из кистей (ладоней) рук (M) через петлю в другой (M_1) к неподвижной планке ваги (в точке M_2), дает возможность кукле сводить и разводить кисти рук (хлопать в ладоши).

Нити $n-P_1$ и P_2-P_3 , отходящие от пяток куклы (n и n_2) и прикрепленные к неподвижной планке ваги с тыльной ее стороны в точках P_1 , P_3 , позволяют кукле становиться на колени. Нить $G-G_1$ (грудная) будет служить для сгибания торса куклы в пояснице назад; нить $L-L_1$ (лобная) — для поднимания головы и придания ей большей устойчивости (уничтожение непроизвольного качания).

Давайте проделаем ряд упражнений с марионеткой для того, чтобы научиться хорошо управлять ею.

Возьмите вагу в одну руку так, чтобы коромысло лежало на большом и среднем пальцах, а стержень ее был бы прижат к ладони сверху указательным пальцем, а снизу безымянным и мизинцем.

Попробуйте поднимать и опускать попаременно крылья коромысла ($A-B$), следя за тем, чтобы концы их поднимались и опускались на одинаковую высоту. При этом движении коленные нити, прикрепленные к концам коромысла, будут поочередно натягиваться, а ноги куклы подниматься и опускаться, сгибаясь в коленях, — получится впечатление шага на месте.

Если при этом вы будете перемещать свою руку в направлении движения куклы, — кукла начнет ходить. При этом упражнении необходимо следить за тем, чтобы стержень ваги оставался перпендикулярным плоскости пола, по которому ходит кукла; чтобы крылья коромысла поднимались и опускались равномерно; чтобы сама вага не снижалась и не поднималась; чтобы кукла не пригибалась к полу и не отрывалась от него и, наконец, чтобы

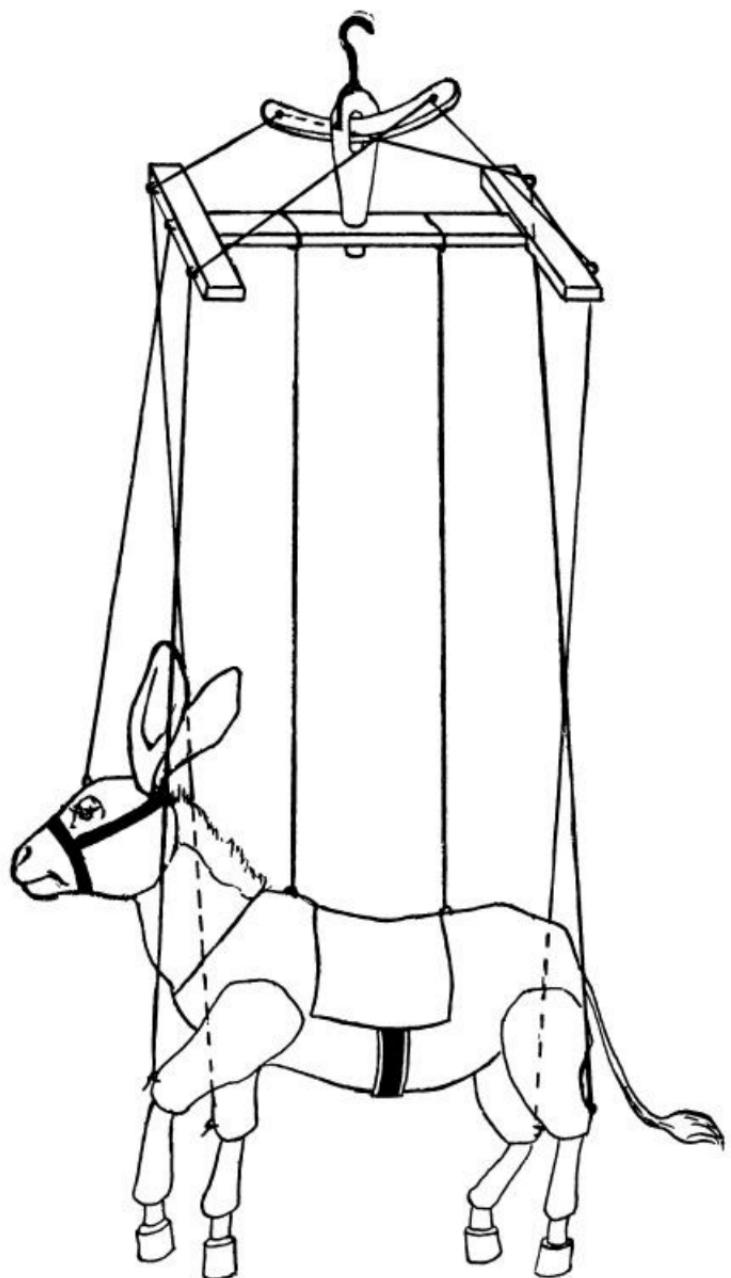

Рис. 33. Вага и подвязка куклы животного на основных нитях.

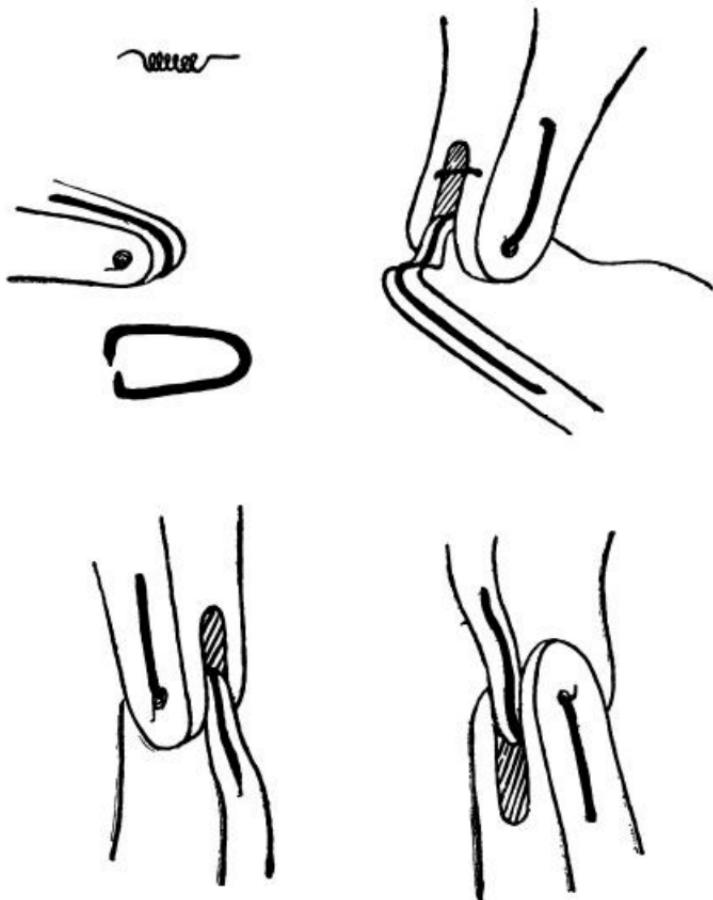
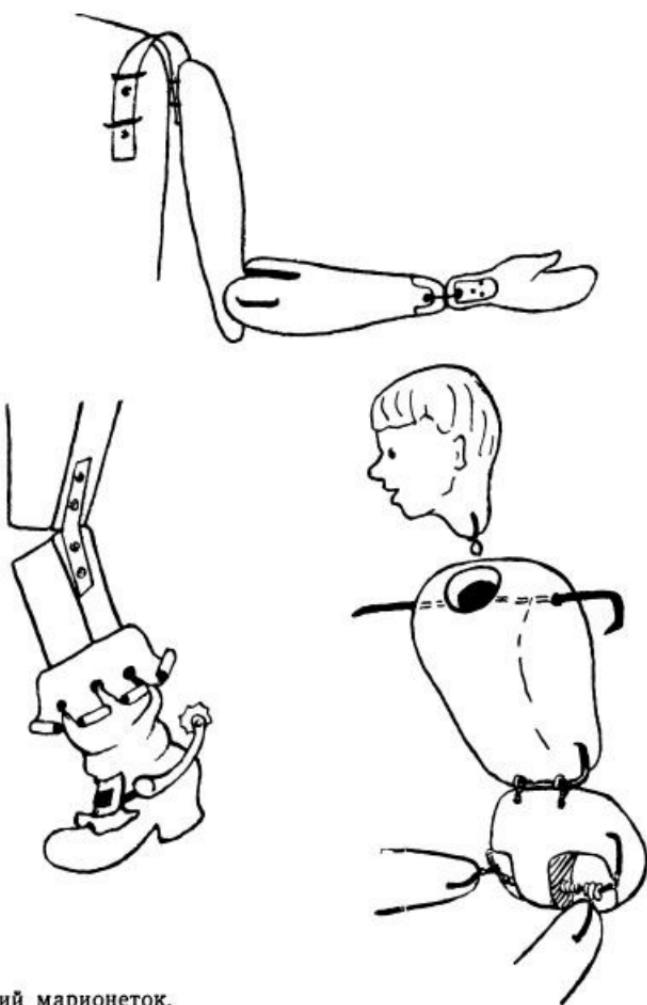

Рис. 34. Способы скрепления

расстояние, на которое при каждом движении кукла перемещается, было равно размеру ее шага. Если размер шага куклы равен 5 сантиметрам, то, сделав двадцать шагов, кукла должна пройти расстояние в один метр. При этом упражнении первоначально руки куклы остаются свободно висеть по сторонам и управление куклой осуществляется одной рукой кукловода. Упражнение проделывается поочередно обеими руками: кукла сначала идет в одном направлении, а затем в обратном.

В следующем упражнении — шаг с переменным

сочленений марионеток.

подниманием рук — кукла находится в том же положении, что и при первом упражнении. Свободная рука кукловода поочередно перебирает ручные нити (P , P_1 — P_2 , P_3), приводя в движение руки куклы и сочетая их с движением ног, сначала в одном направлении, а затем — в перекрест (при поднимании правой руки куклы поднимается левая ее нога, и наоборот). Это упражнение надо проделать сначала в медленном темпе (шаг), а затем в убыстренном (бег) под счет или музыку в ритме марша. Для получения размаха рук куклы достаточно

одностороннего натягивания и опускания ручной нити (по линии $p-p_1$ или p_2-p_3).

При команде руководителя: «Кру-гом!» — кукловод (по предварительной команде) задерживает крыло коромысла в поднятом состоянии; поднимает одну из ног куклы, быстро перехватывает вагу в другую руку и одновременно поворачивает куклу, следя за тем, чтобы другая нога куклы не отрывалась от пола. Затем (по исполнительной команде) продолжает движение в обратном направлении; снова поднимает и опускает поочередно крылья коромысла.

Следующее упражнение — опускание на колено. Вага находится в первоначальном положении. Свободной рукой кукловод натягивает пятую нить, при одновременном опускании ваги к плоскости пола (стержень ваги остается перпендикулярен полу), слегка отведя пятую нить назад. При вставании куклы с колена кукловод натягивает коленную нить соответствующей ноги, одновременно приводя вагу в первоначальное положение.

Для упражнения в сгибании и разгибании торса вага находится в первоначальном положении. Кукловод наклоняет верхний конец стержня ваги и тем самым подтягивает спинную нитку, подвязанную к его нижнему концу. Кукла наклоняется вперед, согбаясь в пояснице. Это упражнение можно комбинировать с предыдущим: опустить куклу на оба колена, наклонить ее в пояснице так, чтобы она коснулась головой пола. Постепенно выпрямляя стержень ваги, надо привести торс куклы в вертикальное положение, а затем поднять ее с колен, как описано в предыдущем упражнении.

ШИРМА И СЦЕНА

Петрушек, тростевых кукол и всех кукол представляющих их разновидности, показывают из-за ширм. Вот посмотрите на этот рисунок: на нем изображена сцена народных развлечений, среди которых и кукольное представление. Петрушечник показывает своих кукол из-за «ширмы», представляющей собой как бы юбку, поднятую подолом кверху и закрывающую таким образом верхнюю часть туловища петрушечника. Такое представ-

ление во время своих путешествий в XVII веке по Московии (в 1636 году) видел западный дипломат и ученый Адам Олеарий и зарисовал его. Этот рисунок является первым документальным свидетельством о петрушечном представлении в России и дает нам понятие об устройстве самого «театра». Позднее петрушечники стали делать складные ширмы, такие, как показано на рисунке 35. Эти ширмы они носили у себя за спиной и, кочуя с места на место, показывали свои незатейливые представления.

Ширма состояла из трех складывающихся пополам створок и удобно умещалась в сравнительно небольшом пакете. Каждая створка — это четырехугольная рама, которая была обтянута матерью (рис. 35). Размеры ширмы определялись ростом кукловода, увеличенным на 2—3 см. Таким образом, в сложенном виде ширма представляла собой прямоугольник, стороны которого не превышали 85—90 см (если принять рост взрослого кукловода в 170—175 см). С такой ширмой наш театр выступал на фронте, дополнив ее еще двумя боковыми створками тех же размеров.

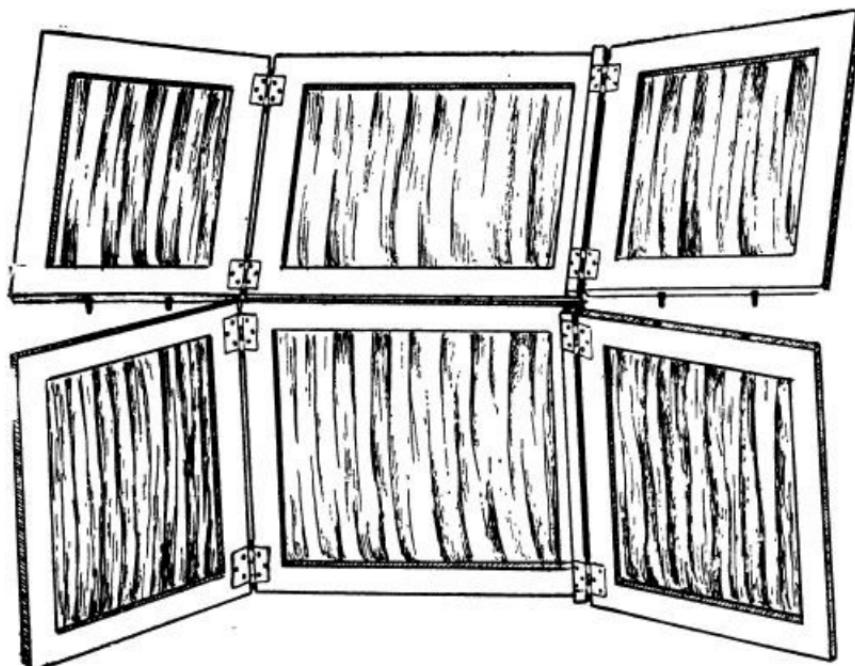

Рис. 35.

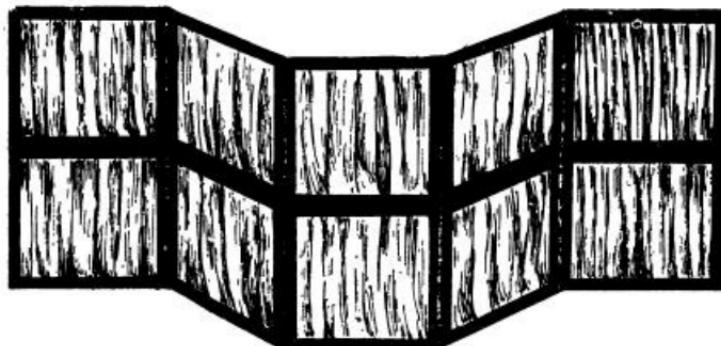

Рис. 36.

Для того, чтобы трехстворчатую ширму можно было сложить, не разбирая на отдельные створки, необходимо одну из боковых створок сделать на 1—1,5 см уже, а вдоль края средней створки набить соответствующей

ширины (1—1,5 см) планку. К этой планке надо прикрепить вторую (более широкую) створку ширмы. Толщина этой створки должна соответствовать толщине створок ширмы. Тогда все три створки ширмы могут быть сложены вместе.

Половинки средней створки ширмы должны быть на петлях и складываться наружу (на зрителя). Половинки боковых створок не соединены между собой, а закрепляются при установке ширмы на шпунтах или крючках. Дополнительные боковые створки прикрепляются на съемных петлях (рис. 36).

На рисунке 37 изображена ширма, которой пользовались в недавние годы наши колхозно-совхозные кукольные театры. Устройство такой ширмы очень простое; она удобно складывается, перевозится и вполне пригодна для показа самых различных спектаклей.

Состоит она из трехстворчатой «пузовины» и прикрепленной к ней порталной арки. Для удобства хранения и перевозки ширмы среднюю ее часть и порталные арки делают складными. Средняя часть (пузовина) состоит из трех рам, ширина которых может быть определена примерно в 1,5 м (средняя рама) и в 0,75 м (боковые). Портальная арка прикрепляется к полу откосами и имеет наверху кронштейны, на которые навешивают занавес и детали декоративного оформления; фоном может служить однотонный задник.

В современных кукольных спектаклях пользуются ширмами самых разнообразных форм и размеров. Зачастую ширмы, в прямом смысле этого слова, в спектакле отсутствуют и заменяются различными деталями декораций, за которыми скрываются кукловоды. Это вносит большое разнообразие в игру кукол,

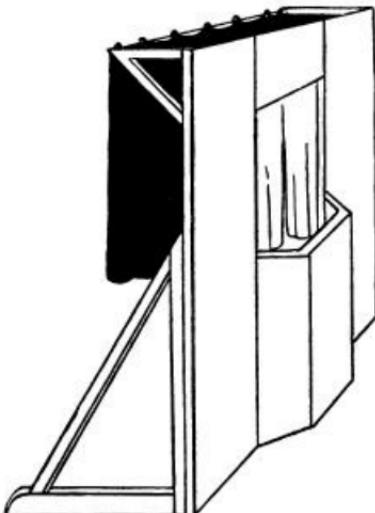

Рис. 37.

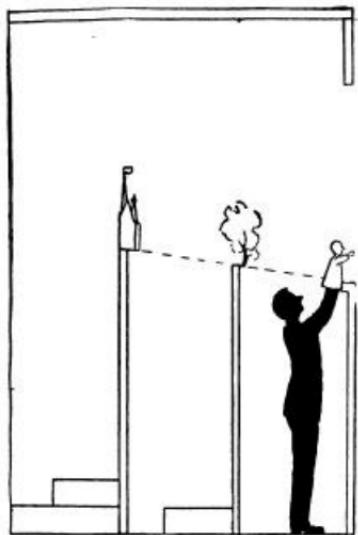

Рис. 38.

лее урезанной снизу, поэтому выгоднее на втором и следующих планах строить дополнительные ярусы ширм, поднимая каждый из них выше другого. А для того, чтобы кукловоду было удобно управлять куклами, — делать соответственно каждому ряду ступеньки (рис. 38).

* * *

Сложнее построить сцену марионеточного театра. Кукловод, управляющий марионеткой, обычно находится на помосте, возвышающемся над уровнем планшета на 50—60 см.

На прилагаемых чертежах показано устройство сцены, которую смогут изготовить ребята только старших классов, хорошо владеющие столярным делом и умеющие читать чертежи. Для них и даются следующие объяснения.

Местом действия кукол-марионеток является трехмерная сцена-коробка. Кукловод помещается сзади и по бокам этой коробки на особом помосте — тропе, поднятой на 50 см выше уровня планшета, на котором играют куклы. Тропа имеет поручень, приходящийся на высоте

позволяет им играть в различных точках сцены, а не только у края ширмы. Однако при таких сложных решениях сценического пространства надо всегда учитывать рост кукловода и наиболее удобное для него положение, чтобы он, как правило, мог управлять куклами стоя во весь рост, без необходимости пригибаться, опускаться на колени или склонять голову.

Следует еще иметь в виду, что когда вы играете куклой на втором плане, отведя ее от края в глубь сцены, то сидящий в зале зритель, особенно в первых рядах, будет видеть ее бо-

пояса среднего роста кукловода, то есть отстоящий от помоста (тропы) на 85 см. Поручень служит для опоры во время игры с куклой и для навески задника, скрывающего находящихся на тропе кукловодов. Планшет сцены, на котором играют куклы, поднят над уровнем пола на 70 см. При таких расчетах вся конструкция (марионеточная сцена) должна быть установлена на высоте метра от уровня пола зрительного зала.

Зеркало сцены определяется величиной куклы, глубиной сцены и высотой поручня, а также расположением первого ряда зрителей. Оно колеблется по вертикали от 1 м до 1,15 м, по горизонтали — от 2,5 м до 3 м. Приводимые нами размеры являются ориентировочными и могут быть изменены в зависимости от условий зрительного зала, в котором устанавливается сцена марионеточного театра.

Если зеркало сцены будет увеличено по вертикали, то должна быть поднята и тропа, так как высота, на которой расположен ее поручень, остается величиной неизменной. А это потребует удлинения нитей, на которых подвешены куклы. Чем длиннее нить, тем труднее управлять куклой; поэтому увлекаться чрезмерным увеличением зеркала марионеточной сцены по вертикали не следует. Кроме того, увеличение зеркала сцены по вертикали повлечет за собой увеличение всей конструкции, высота которой в наших расчетах колеблется от 3,25 м до 3,5 м.

На прилагаемом чертеже показана конструкция сцены марионеточного театра, размеры которой определились в течение многих лет практической работы. Эта конструкция дает возможность ставить достаточно сложные, в техническом отношении, спектакли и одновременно легко и быстро разбирается и удобна для перевозок.

Основные составляющие ее части следующие: а) планшет, б) задняя и боковые тропы, в) порталная арка.

Планшет состоит из отдельных щитов, укладываемых на рамы, отходящие от задней тропы, размеры и устройство которых показаны на прилагаемом чертеже. Задняя тропа состоит из трех станков размерами (в плане) $1,5 \times 0,7$ м, при общей высоте 1,5 м. Станки сделаны из рам, собираемых на съемных петлях, каркасы которых покрываются щитами.

Продольные передние рамки изготавливают из брусков сечением 4×8 см и для жесткости скрепляют угловым железом 3×3 см при толщине в 3 мм. Все прочие продольные и поперечные рамки изготавливают по единому типу из брусков сечением 4×6 см со связкой углов в полдерева. Каждый станок рассчитан на одновременное нахождение на нем пяти — шести человек.

Боковые тропы представляют собой (в плане) прямоугольные площадки 0,25 кв. м при одинаковой высоте с задней тропой, то есть 1,5 м. Боковые тропы рассчитаны на одного кукловода.

Щиты, укладываемые на рамы и составляющие собственно помост (тропу), делают из досок и обивают снизу планками сечением 4×6 см, служащими также ограничителями перемещения щитов настила.

Рамки двух крайних станков служат одновременно и лестницами для подъема на тропу. Для этой цели они имеют соединительные планки сечением 5 см. Для приятия рамам станков большей жесткости углы их соединены брускатыми раскосами. Станки следует плотно пригонять один к другому, скрепляя их металлическими хомутами или болтами с навинчивающимися шайбами. При сборке станков необходимо внимательно следить за исправностью съемных петель, на которых собраны рамы, и правильным зашипливанием их, так как малейшая небрежность в этом отношении может повести к катастрофе. Целесообразно для сохранности граней брусков окантовать их алюминиевыми уголниками 3×3 см при толщине в 3 мм.

* * *

Можно показывать марионеток и в более примитивных условиях. Если подвязать куклу с таким расчетом, чтобы вага в руках кукловода находилась на высоте его груди, то достаточно отгородить кукловода от зрителя соответствующей высоты ширмой, и он сможет показывать кукол, сам оставаясь невидимым, при условии, что впереди сверху будет повешен занавес, скрывающий от зрителей верхнюю половину его туловища.

Если зрителей немного и они могут разместиться так, что увидят кукол, которые будут играть на полу, то марионеточную сцену можно сделать, раскрыв обе половинки двери и завесив верхнюю часть дверного проема ма-

терией, чтобы скрыть кукловода, который будет стоять за ширмочкой, поставленной на 0,5 м в глубине дверной рамы.

Ну, а если найдется большой и прочный простой стол, на который может встать кукловод, то кукол будет видно гораздо лучше, и зрителей может собраться больше.

Свет. Если показывать спектакль в помещении, в котором зрительный зал и место, где происходит игра кукол, освещены равномерно, внимание зрителя будет рассеяно. Если место, где играют куклы, осветить, а зал погрузить в темноту,— зритель сразу начнет следить за тем, что происходит на сцене.

Из этого простого примера видно, какое значение для спектакля имеет свет.

Но свет нужен не только для того, чтобы осветить то место, где происходит действие; свет может быть использован более интересно и разнообразно в самом спектакле.

По ходу пьесы день переходит в ночь — на небе взошла луна, на земле загорелся костер.

Если действующие лица станут об этом говорить, а на сцене будет яркий белый свет, зрители разоча-

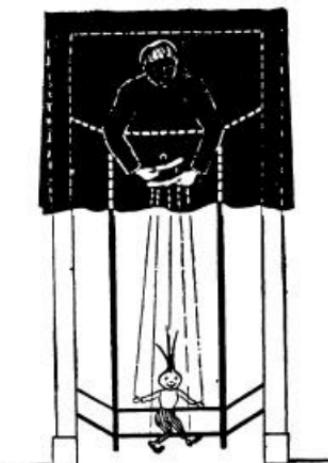

Рис. 39.

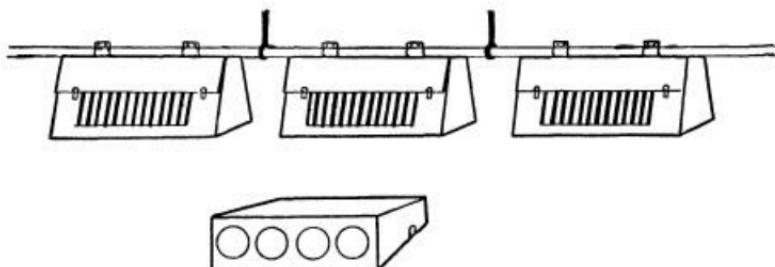

Рис. 40. Софиты.

ПР-05-115

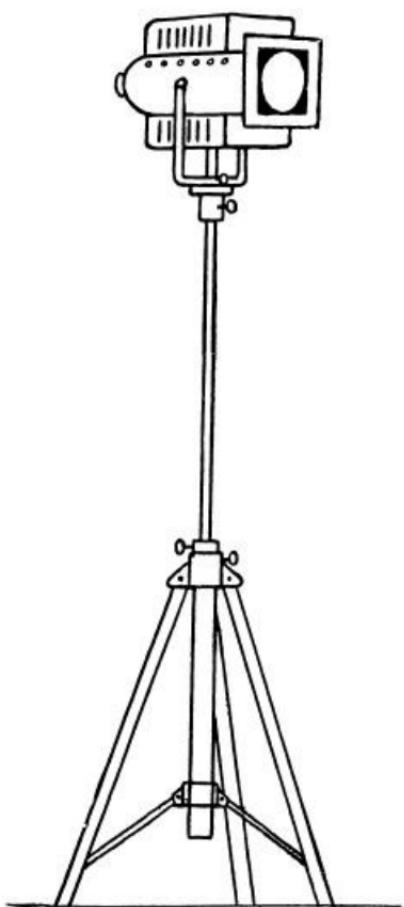

Рис. 41. Тобус.

руются; а вот если искусственные школьные электрики придумают, как это все изобразить на сцене,— результат будет другой.

Конечно, школьный кукольный кружок не сможет сразу рассчитывать на большую сложную электроаппаратуру, но иногда достаточно нескольких действительно простых электроприборов, чтобы получить необходимый результат. Простейшими из них являются софиты и тобусы.

Софит (рис. 40) представляет собой продолговатую металлическую коробку (ее можно спаять из жести), разделенную на гнезда, в которых укреплены патроны с лампами.

Тобусы — это фонари с линзами (рис. 41).

И в тех и в других могут быть укреплены рамки с цветными стеклами или специальными фильтрами (цветной целлофан).

Чтобы стекла не лопались от нагревания, их разрезают на полоски.

Софиты и тобусы располагают впереди ширма (на марионеточной сцене софиты — внутри на порталной арке, а тобусы — перед сценой на штативе).

Для управления светом нужно сделать небольшой щиток, примерная схема которого дана в приложении.

Кроме наружного освещения хорошо иметь несколько источников света (подсветок) для использования их на самой ширме (марионеточной сцене).

ВЫБОР ПЬЕСЫ

Теперь, когда мы с вами познакомились с устройством кукол, научились их делать и управлять ими, можно перейти к нашей главной задаче — выбору пьесы для будущего спектакля.

Ведь спектакль — это не просто веселое зрелище, на котором можно бездумно посмеяться. Каждый спектакль должен не только повеселить зрителя, он должен заставить его взволноваться за судьбу героев, посочувствовать им в беде, вызвать желание помочь преодолеть все те препятствия, которые мешают им достигнуть намеченной благородной цели. Зритель должен задуматься над тем, а как поступил бы он сам, если бы с ним или его товарищами случилось то, что он увидел на спектакле. Пусть это будет какая-нибудь самая незатейливая сказочка, вроде сказки про Козла, на которого напали сальные Волки и чуть его не растерзали; но, смотря ее, юный зритель, наверно, не только пожалеет Козла, но и захочет спасти его. Мы помним, как на одном из спектаклей этой сказки в нашем театре совсем маленький мальчик, который первый раз в своей жизни пришел в театр, вскочил на стул и повелительно закричал: «Волк, не ешь Козла!»

Побывайте на спектаклях для маленьких ребят, и вы увидите, как волнуются они за судьбу героев, как горячо вмешиваются в действие, предупреждая Мичека Фличека о хитростях Змея Заоблаковича, как бурно приветствуют храброго «Точки, точку», спасшего девочку Надю.

Но вы не думайте, что только маленькие дети способны так взволнованно откликаться на действие, которое разыгрывают куклы. Прислушайтесь к напряженной тишине в сцене на кладбище, когда индеец Джо ведет разговор с Мефом Поттером в спектакле «Том Сойер», который смотрят ученики четвертого — пятого классов. Наблюдая поведение зрительного зала на спектаклях для взрослых, мы видим, что и они не остаются безучастными к игре кукол. Мы помним, как смотрели наши выступления на фронте во время Великой Отечественной войны воины Советской Армии. Какими раскатами хотела сопровождаться сцены из похождений незадачливого Фрица в пьесе С. Маршака «Юный Фриц» и каким гневом сверкали глаза бойцов, когда мы показывали

памфлеты «Волчий аппетит» или «Авто-мото-грабители», в которых разоблачалась хищническая сущность фашистов.

Да, куклы способны взволновать зрителя любого возраста! Все зависит от того, какую они играют пьесу. Кукольный театр — это особый вид театра, который не подменяет «настоящий» театр, а существует самостоятельно.

Есть у кукольного театра и еще одна особенность. Это, пожалуй, единственный вид театра, который доступен зрителям самого юного возраста — пяти — шести лет, впервые в своей жизни переступающим порог театра. И об этом не следует забывать, когда мы выбираем для них пьесу. Каждая пьеса, независимо от того, на какой возраст она рассчитана, должна воспитывать зрителей в духе тех великих задач, которые стоят перед нашим народом.

Вот и подумаем: какие воспитательные задачи несет в себе та пьеса, которую мы собираемся взять для постановки в нашем школьном кукольном театре? Соответствует ли она тому возрасту зрителей, для которых мы ставим наш спектакль? Все ли этому зрителю будет понятно и, наконец, интересно ли ее показывать в куклах? Ведь может случиться и так: пьеса как будто хорошая, мысли в ней полезные, а действие развивается вяло, действующие лица много говорят, а на сцене в это время ничего не происходит. Такую пьесу смотреть скучно, а раз скучно, — значит, не только никакой пользы зритель от спектакля не получит, а еще и уйдет из театра недовольный.

Значит, читая пьесу, надо стараться представить себе, как всё, о чем в ней говорится, будет выглядеть в спектакле.

Часто задают вопрос: какие же пьесы можно показывать в кукольном театре, а какие нельзя?

На этот вопрос ответить каким-то общим советом трудно. В кукольном театре можно показывать самые различные пьесы, и смешные и серьезные. Куклы могут и смешить, и вызывать слезы, и заставлять зрителей замирать от страха. Но одно соображение мне кажется бесспорным: надо стараться выбирать для кукольного спектакля такие пьесы, которые куклы сыграют лучше, чем люди. В ряде случаев такие возможности обнаружить довольно легко.

Возьмем для примера сказку Евг. Шварца «Красная Шапочка». Эта пьеса часто шла и в кукольных театрах и в театрах, где ее играли актеры. Мне кажется, что она гораздо больше подходит для кукол. Посудите сами: в этой сказке, помимо Волка, Медведя и Зайцев, действуют такие персонажи, как Уж и только что вылупившиеся Птенцы. Конечно, и те и другие в кукольном театре будут убедительнее.

Да и в самом действии пьесы вы найдете немало сцен, которые в кукольном театре будут выглядеть интереснее. Волк точит на точиле зубы, меняет цвет шкуры, проглатывает Бабушку и Красную Шапочку; Уж катится в бин-доне, Милиционер разрезает Волку живот... Все это, конечно, можно показать и в «человеческом» театре, но в кукольном лучше.

Сказка о «Коньке-Горбунке» тоже часто ставилась в исполнении актеров. Ею начал свою творческую жизнь старейший в нашей стране детский театр — Ленинградский ТЮЗ, но эта же сказка шла и во многих кукольных театрах, и ряд сцен в куклах выглядел удачнее: полет Кобылицы, поимка Жар-Птицы, сцены на морском дне, у Месяца Месяцовича.

Если пьеса, которую мы выбрали, отвечает тем задачам и возможностям, о которых я говорил, перейдемте к следующему этапу нашей работы и решим, — в каких куклах мы будем ее играть.

Принято думать, что легче всего играть куклами-«петрушками», потому что устройство их значительно проще, чем тростевых кукол и марионеток, а поэтому в самодельном кукольном кружке нужно пользоваться только «петрушками».

Конечно, сделать петрушечную куклу легче, кажется проще и управлять ею, но это только на первый взгляд.

На вопрос о том, какими куклами легче, а какими труднее управлять, ответить так же трудно, как решить, на чем труднее играть — на рояле или на скрипке. Все зависит от способностей кукловода. Хорошо водить «петрушек» так же трудно, как и других кукол, и система куклы тут ни при чем. Мы уже видели, как много бывает ошибок в кукловождении у начинающего петрушечника. Будут они, конечно, и у тех, кто впервые возьмет в руки тростевую или марионеточную куклу.

Только настойчиво и внимательно упражняясь, можно

хорошо овладеть кукловодческим мастерством, и тогда не возникнет вопроса о том, какими куклами трудно или легко играть, а встанет другой, более правильный вопрос: каких именно кукол мы должны выбрать для нашего спектакля.

Этот вопрос надо решать в зависимости от пьесы, которую мы хотим поставить в нашем театре.

Содержание пьесы, образы действующих в ней лиц, их внешняя характеристика и поступки, условия, в которых разыгрывается действие пьесы, подскажут нам выбор кукол.

Мы знаем, что «петрушки» — это очень общительные и подвижные куклы, к тому же свободно и легко обрашающиеся с вещами; что тростевые куклы отличаются большей плавностью движений, а марионетки легко отделяются от пола, могут подниматься по лестницам и даже летать по воздуху. Вот и подумаем, какими куклами нам интереснее воспользоваться для постановки выбранной пьесы, какие куклы найдут в ней наиболее выгодные условия для того, чтобы полнее использовать все свои игровые возможности.

Если действие пьесы развивается стремительно, а участвующим в ней куклам приходится много играть с вещами, как например в инсценированном стихотворении В. Маяковского «Кем быть?», мы выберем для изображения двух ребят, ведущих веселую игру в «инженера», «доктора», «шофера», «летчика» и т. д., петрушечных кукол.

Если на сцене надо показать героев романтической сказки вроде «Волшебной лампы Аладдина», у которых движения должны быть плавными, величественными, — мы воспользуемся тростевыми куклами, а если нам потребуется изобразить волшебные полеты, картины морского дна или цирковые трюки (jongлеров, акробатов, наездников), мы, наверное, остановим свой выбор на марионетках.

Приведенные мною примеры, конечно, не следуют понимать так, что я хочу ограничить применение тех или иных кукол какими-то определенными, раз навсегда установленными правилами. «Петрушки» так же, как и другие куклы, могут сыграть героическую пьесу, а марионетки — веселую комедию, и совсем не обязательно, чтобы в ней были трюки, которые эти куклы хорошо проде-

зывают. Я хочу только направить мысль участников кружка на то, чтобы они, решая вопрос о том, в каких куклах ставить спектакль, исходили бы из требований пьесы, а не из тех соображений, какими куклами легче играть.

В современных кукольных театрах очень часто в одном спектакле пользуются куклами различных систем. И, на наш взгляд, это совершенно закономерно.

РАБОТА НАД СПЕКТАКЛЕМ

Итак, мы выбрали пьесу, решили, в каких куклах будем ее играть. Следовательно, можно приступить к работе над самим спектаклем. В нашем кружке, без сомнения, будут ребята, которые умеют рисовать, лепить, шить, столярничать, играть на каких-нибудь инструментах, найдутся и любители, которые захотят себя попробовать в трудной роли кукловодов; может быть, кто-нибудь из ребят проявит интерес к режиссерской работе. Всем найдется дело по вкусу. Кружок кукольного театра тем и интересен, что в нем каждый сможет найти применение своим способностям.

Давайте прочитаем еще раз вслух пьесу и поговорим о ней подробнее. Пусть каждый подумает, как он представляет себе действующих в ней лиц, а кто умеет рисовать, пусть попробует изобразить их на бумаге, а еще лучше — вылепить из пластилина или глины.

Когда такие рисунки или слепки будут готовы (в театре их называют эскизами), мы соберемся еще раз и вместе обсудим, удачно ли решили наши художники свою задачу. Ну, а другие ребята, может быть, тем временем займутся декорациями, — ведь для будущего спектакля они тоже нужны. Для этого также сначала делают эскизы. Это работа сложная. Ведь декорация должна не только пояснить зрителю, где происходит действие, — она должна учитывать и игровые возможности кукол. Если художник увлечется и нарисует красивую, но очень пеструю декорацию, может оказаться, что внимание зрителей будет отвлечено от главного — от игры кукол, и следовательно, он перестанет следить за пьесой. Значит, декорация должна не только определять место

действия, она должна помогать куклам играть, создавать выгодные для них условия.

Иными словами, хорошо, когда декорации сделаны так, чтобы в них не было ничего лишнего, отвлекающего внимание зрителя от главного: действия пьесы. Иногда достаточно на ширме укрепить фонарный столб или киоск с газетами, если он нужен по ходу действия, и зритель поймет, что действие происходит на улице.

Хорошо, когда фантазия зрителя участвует в спектакле, когда, довольствуясь намеком, который сделал художник, он сам своим воображением дополняет недостающие детали. Тогда он из «просто зрителя» превратится в соучастника спектакля.

Пусть поэтому художник, изображая обстановку, в которой происходит действие, выберет из нее главное, чем она характеризуется, и воспользуется частью или, как иногда говорят, «фрагментом» для того, чтобы зритель представил себе ее всю.

Из сказанного, конечно, не следует, что декорации не должны быть красочными или интересными по форме. Нужно только помнить, какие в них будут играть куклы, и учитывать, как они в этих декорациях будут выглядеть. Поэтому важно, чтобы художники, которые делают эскизы кукол, и художники, рисующие эскизы декораций, советовались между собой.

Когда мы будем обсуждать эскизы кукол и декораций, надо посоветоваться, из каких материалов они будут сделаны и как будут декорации прикрепляться к ширме. Одновременно с изготовлением декораций надо сделать и бутафорию — те предметы, с которыми по ходу пьесы предстоит играть куклам. Если это предметы сложные, то лучше сделать сначала их эскизы и чертежи. Предварительно, чтобы не ошибиться в размерах, полезно вырезать их контуры из бумаги и посмотреть, как они будут выглядеть в руках кукол.

Часто задают вопрос: нужно ли, чтобы кукла раскрывала рот, моргала, чтобы части ее лица были подвижны? Мне кажется, что в спектакле это не только не обязательно, но и вряд ли нужно, — за исключением отдельных случаев. В эстрадном номере, когда кукла находится на сцене несколько минут, мимирующая кукла вполне уместна. В спектаклях же гораздо правильнее, когда лицо ее сделано так, что выражение его меняется

только в зависимости от поворота головы и условий освещения. При этом зрителю начинает казаться, что кукла заговорила, улыбнулась, задумалась, хотя на самом деле черты ее лица остались неизменными. Очень часто бусинки или гвоздики, вставленные в глаза куклы, попадая в луч света, создают впечатление «живого» глаза, хотя глаза куклы неподвижны, веками она не моргает, да и сами глаза нисколько не похожи на человеческие.

Всякое уподобление куклы человеку — задача довольно бесцельная. Вся прелест кукольного спектакля в том и заключается, что зритель, прекрасно зная, что перед ним куклы, оживляет их в своем воображении. Представьте себе на минуту, что хорошо известные вам по выставкам на витринах магазинов, очень похожие на людей манекены со стеклянными «человеческими» глазами и настоящими волосами вдруг задвигались бы и заиграли спектакль — это было бы, наверное, преприятное зрелище. А какой-нибудь Буратино, вырезанный Папой Карло из полена, с несуразно длинным носом, гвоздиками вместо глаз и чурбачком-туловищем, — неизменно симпатичен и человечен, хотя никто не сомневается в его кукольности.

Значит, нет надобности, чтобы кукла копировала своим видом человека. Это надо запомнить художникам, которые будут делать кукол для нашего спектакля.

Бывает и другая крайность, когда художник, увлеченный мыслью о том, чтобы кукла не была похожа на живое существо, старается сделать ее настолько от него отличной, что зритель начинает видеть все то, из чего она сделана: и пуговицы, вставленные вместо глаз, и проволоку, из которой скручены ее волосы, и пробку, которую скульптор прикрепил вместо носа.

Кукла может быть сделана из любых материалов, но зритель должен воспринимать ее как целое, как новое существо, а не как собрание различных материалов.

Можно сделать шею страуса из противогазовой трубы; но, глядя на куклу, зритель должен видеть шею страуса и не вспоминать о противогазе.

Из каких же материалов лучше сделать кукол? Мы рассказали уже о том, что кукол можно сделать из самых разнообразных материалов: папье-маше, трикотажа, дерева и даже просто из бумаги. Давайте решать этот

вопрос в нашем кружке в зависимости от того, какими возможностями он обладает.

Если найдутся резчики по дереву, — вырежем наших кукол из липы; если есть ребята, которые захотят заняться лепкой, — слепим из папье-маше, ну, а если пока не научились ни тому, ни другому, — сделаем их из трикотажа или склеим из простой бумаги. Во всяком случае постараемся сделать кукол сами, — это гораздо интереснее, чем купить готовых кукол, хотя в последнее время такие наборы готовых кукол и появились в продаже.

Но вот головы, ручки и ножки, а если мы решилиставить наш спектакль в куклах-марионетках, то и торсы их, готовы. Теперь нам надо одеть наших кукол. Посмотрим внимательно эскизы и подберем сначала лоскуточки материи, подходящие по цвету и качеству. Для одежды кукол, особенно для марионеток, надо брать легкие ткани, которые не топорщатся и ложатся мягкими складками.

Шить костюм на играющую куклу труднее, чем на свою игрушечную. Обузил проймы рукавов — и ручки куклы будут плохо двигаться. Сделал талию «петрушке» не на месте — и кукла при поклоне согнулась не в поясе, а в коленях. Ведь туловища у нее нет, его заменяет живая рука, а руки-то у всех людей разные. Значит, чтобы сшить правильно костюм на «петрушку» или тростевую куклу, надо заранее знать, кто ею будет управлять и на какую руку кукловода она будет надета, чтобы учесть (в «петрушках») разницу в уровнях плеч (положение пальцев, на которые надеты руки куклы).

Необходимо, прежде чем окончательно закрепить костюм на кукле, сшить чехол, надеть куклу на руку и потом уже примерить костюм куклы. На марионетку костюм сшить легче (чехла в этом случае никакого не надо), но необходимо обратить внимание на то, чтобы костюм не мешал свободному сгибу сочленений куклы.

Пока шьют костюмы, делают декорации и бутафорию, не будем терять времени и перепишем роли. Конечно, можно переписать всю пьесу, но удобнее и практичнее переписать свою роль, сохранив только последнюю фразу или слова роли партнера. Например, в пьесе «Приключения Тома Сойера» в разговоре Тома с Геком:

«Том. Гек, ты кому-нибудь говорил?
Гек. Конечно, нет.

Том. Ни слова?

Гек. Ни единого словечка. Да как можно — ведь Индеец Джо убьет нас.

Том. Ну, тогда всё в порядке. Ну, а что говорят?

Гек. Что говорят? Все одно и то же — Меф Поттер да Меф Поттер, других разговоров нет. Так и хочется сбежать куда-нибудь и спрятаться.

Том. Вот и со мной то же самое. Пропавшее его дело. А жалко его.

Гек. Как не жалко? Человек он никудышный, но добрый, никого не обижал никогда. А один раз дал мне полрыбы, когда ее и на одного не хватало, да и потом тоже много раз помогал, когда мне не везло.

Том. Да, он и мне змея чинил и крючки к леске подвязывал. Эх, хорошо бы его выручить!

Гек. Ну, где нам выручить! Да и что толку; все равно опять поймают.

Том. Это верно...»

и так далее.

При переписке роли Тома оставляют только последние слова или, как их называют, реплики Гека:

«Том. Гек, ты кому-нибудь говорил?

Гек. Конечно, нет.

Том. Ни слова?

...Джо убьет нас.

Ну, тогда все в порядке. Ну, а что говорят?

...и спрятаться.

Вот и со мной то же самое. Пропавшее его дело. А жалко его.

...мне не везло.

Да, он и мне змея чинил и крючки к леске подвязывал. Эх, хорошо бы его выручить!

...опять поймают.

Это верно...»

Когда роли переписаны, надо прочесть пьесу по ролям, чтобы проверить, правильно ли записаны реплики, и тогда приступать к разучиванию ролей. Полезно провести несколько таких читок или, как их называют, репетиций за столом, чтобы привыкнуть слушать партнера, разобраться в характеристиках действующих

лиц, найти правильные интонации, посоветоваться с товарищами и режиссером, если возникнут какие-либо вопросы.

На этих репетициях режиссер спектакля рассказывает, как он себе представляет будущий спектакль, что он считает в нем наиболее важным, на что требуется обратить особое внимание. Самым важным является, конечно, главная мысль пьесы, то, ради чего создается весь спектакль, и к наилучшему выявлению этой главной мысли и должны быть направлены все устремления участников спектакля.

Каждый актер должен хорошо понимать свою задачу в спектакле, а режиссер должен помочь ему эту задачу найти и разрешить.

Иногда режиссер должен подсказывать актеру, какое свойство изображаемого им персонажа надо особенно подчеркнуть. Вот играет, например, актер Волка, а ведь Волк может быть и злым, и жадным, и трусливым, и голодным, и глупым. Надо разобраться, какие из этих свойств актер должен особенно выделить в данной пьесе и в каких именно сценах.

Когда роли выучены, можно приступить к репетициям с куклами. Мы уже знаем, что предварительно куклу надо хорошо пригнать на руку, если это «петрушка» или тростевая, и проверить, правильно ли она подвязана, если это марионетка. Актер должен очень хорошо освоиться с куклой,— от этого во многом зависит успех будущего спектакля. Надо внимательно изучить все возможности куклы (иногда полезно посмотреть на нее в зеркало), чтобы в нужный момент воспользоваться тем ее движением или позой, которые наиболее верно передадут ее состояние в данный момент.

Запомните, что кукла не должна делать много мелких движений. Жест ее должен быть точным и одно движение от другого отделено небольшой паузой. Чередование движений со спокойным состоянием куклы создает большее впечатление, чем суетливость.

Произнося текст за куклу, нужно найти наиболее выразительные, подкрепляющие его движения и запомнить их, чтобы при повторении сохранить основной их характер и тем избежать случайностей, которые могут сбить с толку партнера. Особенно это надо иметь в **виду**,

если куклы вступают между собой в общение: передают друг другу предметы или танцуют. Та кукла, за которую произносится текст, должна находиться в состоянии, как мы говорим, активного действия, чтобы зритель понимал, что это именно она говорит сейчас, а другие куклы — «сохранять относительный покой, не просто оставаться неподвижными, а занять такое положение, чтобы было понятно, что они ее слушают.

Если какое-нибудь задуманное движение не выходит (особенно это относится к марионеткам), надо постараться найти причину, проверить исправность и правильность прикрепления тростей, тяг или ниток, исправность сочленений куклы. Найденное удачное движение следует повторить несколько раз.

Когда куклой управляют два или несколько человек, надо хорошо между собой условиться, что будет делать каждый. В этом случае репетировать надо особенно внимательно, — малейшее нарушение принятых на себя обязанностей одним актером может испортить все дело.

Вот представьте себе сцену из сказки Пушкина «О мертвый царевне и о семи богатырях», разыгрываемую марионетками. Там есть такой эпизод. Черница приносит яблоко и на словах «Вот тебе оно — лови!» — бросает его Царевне, а та ловит. В этом эпизоде участвуют три кукловода: один управляет куклой, изображающей Царевну, другой — Черницей, а третий помогает им. В сцене участвует два яблока: одно заранее продето через выскверленное в нем насквозь отверстие на нитку, прикрепленную к руке Царевны, другое — к руке Черницы. Первое яблоко скрыто от глаз зрителя за падугой,¹ второе лежит на руке Черницы. Когда Черница бросает яблоко, — подкидывает вверх ладонь, на которой оно лежит, помощник подтягивает яблоко второй ниткой, прикрепленной к нему за падугу, и в то же время опускает второе яблоко на ладонь руки Царевны. У зрителей создается впечатление, что яблоко пролетело из руки одной куклы в руку другой. Стойте кукловоду-помощнику зазеваться и опустить яблоко в руку Царевны раньше, чем взлетит яблоко, которое бросает Черница, зритель увидит два яблока и прием будет разоблачен.

¹ Падуга — полоса ткани, подвешенная за порталом кулисной сцены, закрывающая верхние кромки декораций.

Во время репетиции режиссер должен внимательно следить за исполнителями, разъяснять им значение каждой сцены, обращая внимание на то, что является в этой сцене самым важным, на что следует обратить особое внимание. Он предостерегает кукловодов от ошибок, помогает им находить нужные движения кукол, устанавливает наиболее удобные и интересные положения кукол между собой или, как говорят, мизансцены.

Режиссер должен очень ясно представлять себе течение всего спектакля, особенно, если пьеса имеет несколько картин. Он должен заранее решить, как будут происходить перемены этих картин, как быстро можно будет сменить декорацию, чем заполнить перерывы между картинами.

Большое место в кукольном спектакле занимает музыка. В нашем театре не было ни одного спектакля, в котором не было бы песен и музыки. Музыка не только обогащает спектакль, она непосредственно влияет на настроение зрителя. Вспомним, как мы, услышав на улице звуки бодрого марша, невольно подчиняясь его ритму и начинаем весело шагать в ногу с участниками демонстрации; как часто неожиданно прозвучавшая скорбная мелодия способна вызвать у нас изменение настроения, а иногда и слезы.

Музыка удивительное искусство, непосредственно воздействующее на чувства. В течение небольшого по времени срока музыка способна заставить человека переходить из одного состояния в другое, изменять его настроение. Эти свойства музыки режиссер должен уметь использовать в спектакле.

Конечно, лучше всего, если музыка написана для спектакля специально, если композитор может учесть все пожелания режиссера и своим творчеством участвовать в выявлении главной мысли спектакля. Но, к сожалению, в самодеятельном школьном театре это возможно лишь в редких случаях. Обычно приходится довольствоваться подбором музыкального сопровождения. В этом вопросе режиссеру полезно посоветоваться с музыкальным руководителем.

Музыка в спектакле может быть использована не только во время самого действия, — она может служить хорошим средством связи отдельных картин спектакля между собой. В этом случае режиссер должен решить,

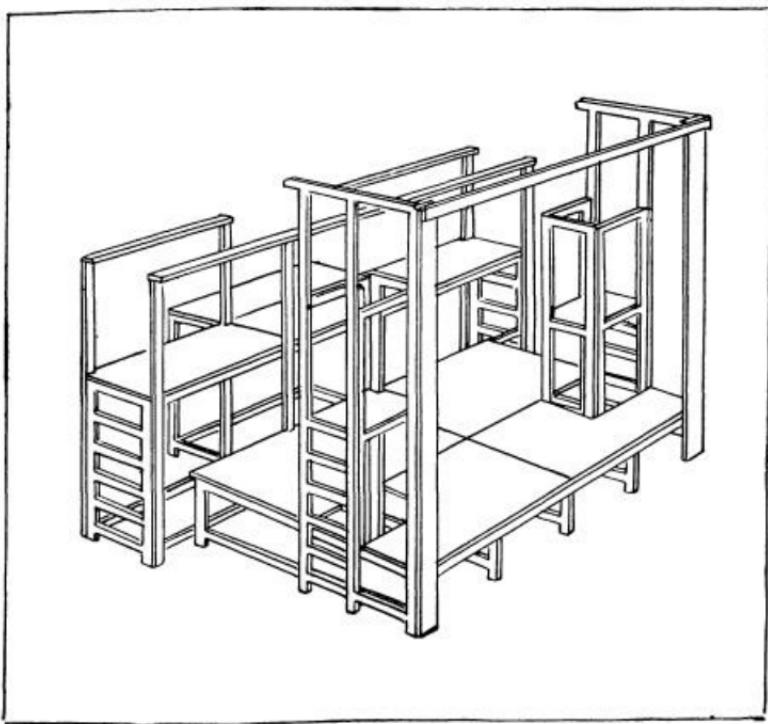
какую задачу он перед собой ставит: хочет ли он закрепить в сознании зрителя те впечатления, которые зритель получил от просмотренной картины, или он собирается ввести его в настроение следующей картины. Иногда такая музыкальная связь будет для зрителя как бы переходным мостиком от одного состояния в другое.

Каждый спектакль развивается в определенном ритме, то есть равномерном чередовании составляющих его элементов. Музыка является одним из действенных способов установить этот ритм и закрепить его на всем протяжении спектакля.

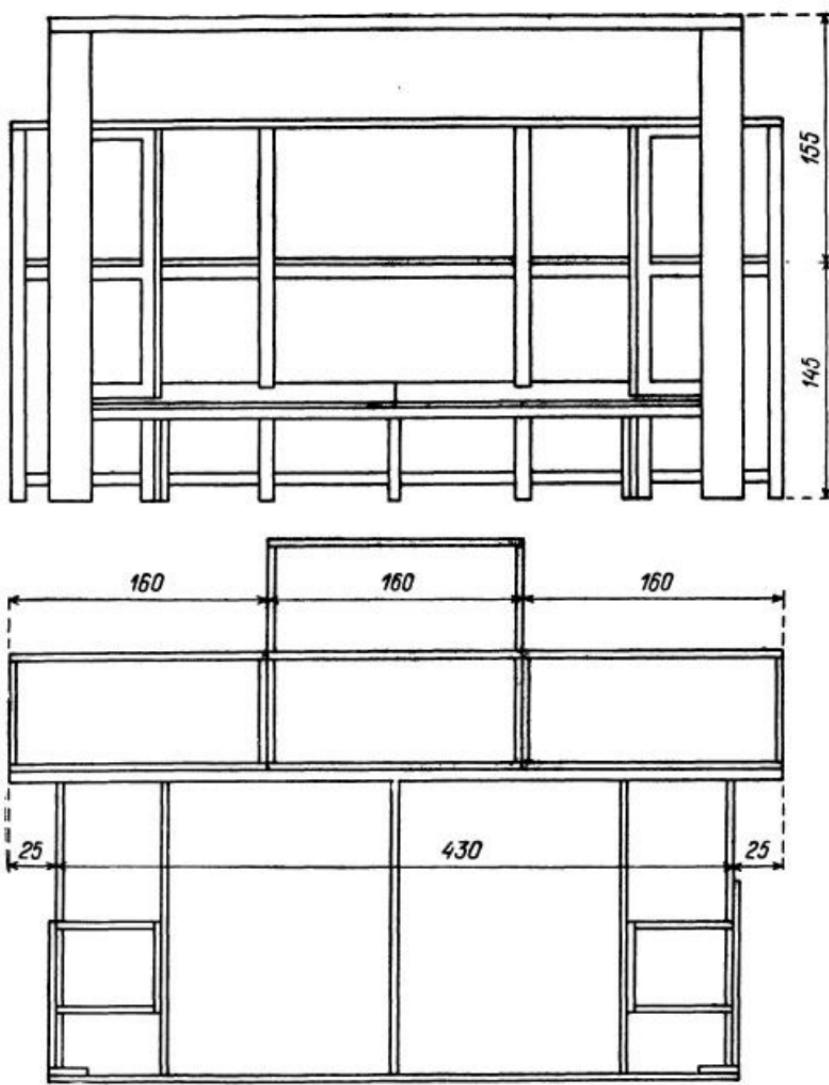
Как видите, обязанности режиссера разнообразны и значительны. Он является организатором подготовки материальной части спектакля и руководителем всей repetиционной работы; от его инициативы и умения объединить работу отдельных звеньев самодеятельного кукольного коллектива во многом зависит результат работы кружка — спектакль. Только дружная работа всех участников, направленная к общей цели: созданию полезного, веселого, умного спектакля, от начала до конца сделанного самими ребятами, — может принести участникам наивысшую в искусстве награду — творческую радость.

ПРИЛОЖЕНИЕ

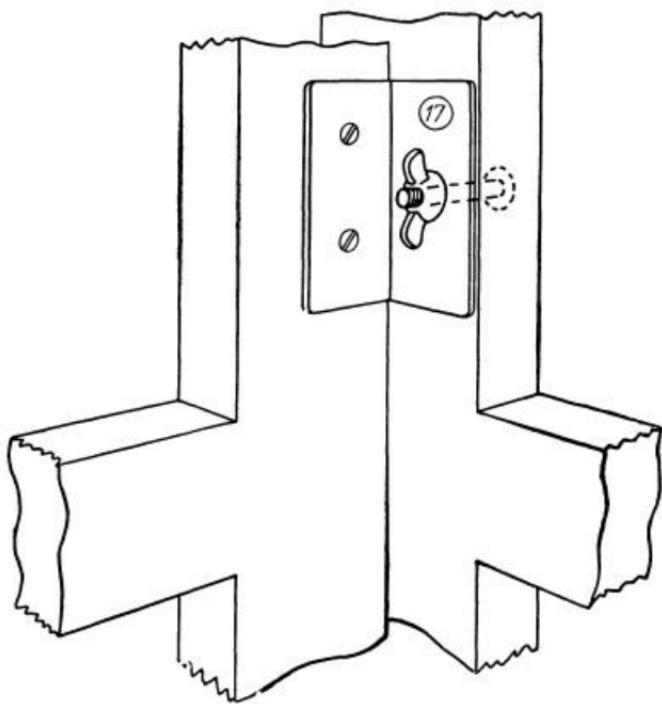
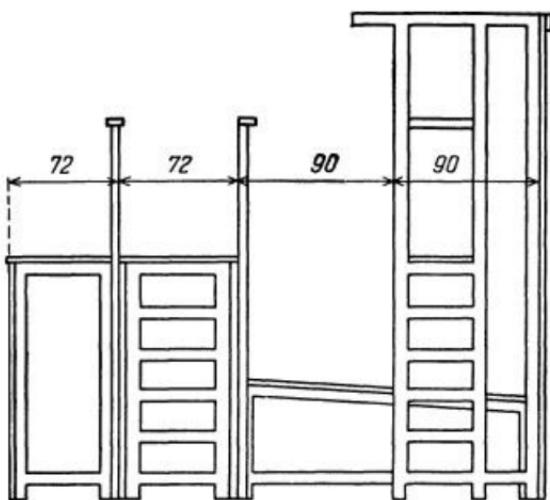
ЧЕРТЕЖИ КОНСТРУКЦИИ СЦЕНЫ МАРИОНЕТОЧНОГО ТЕАТРА

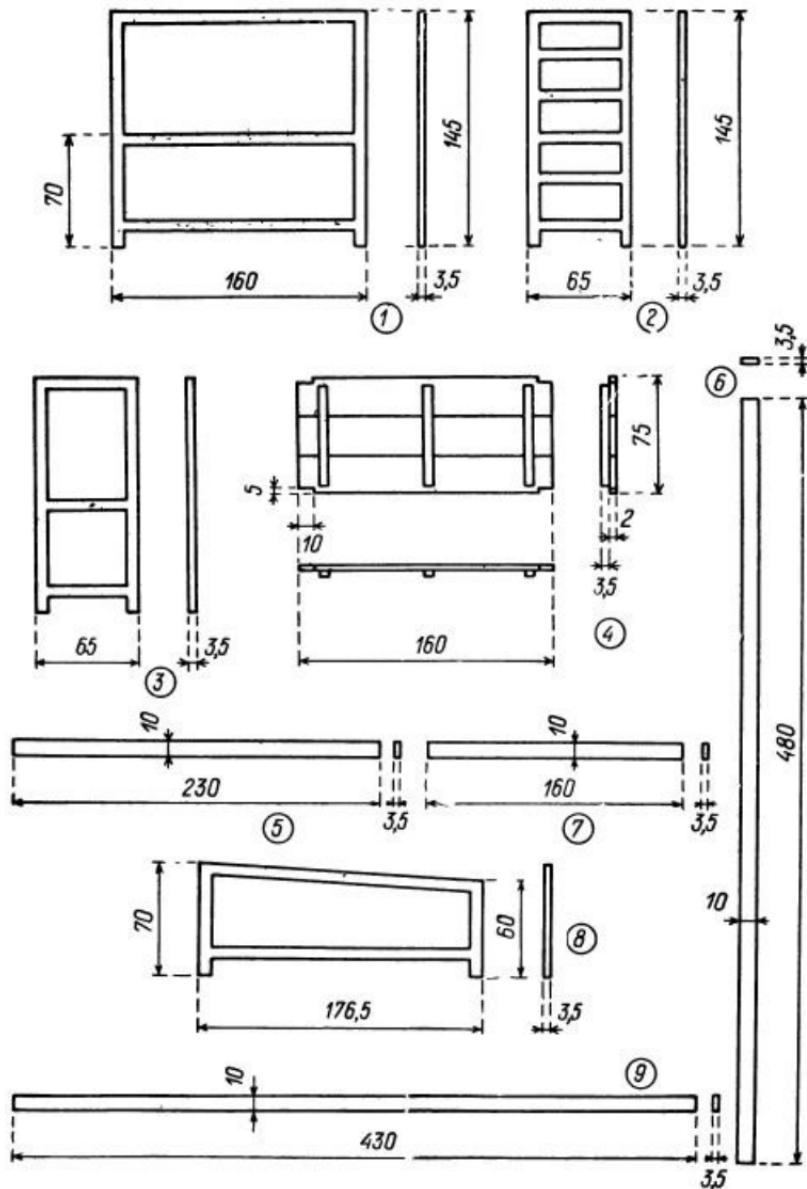
Чертеж 1. Общий вид сцены.

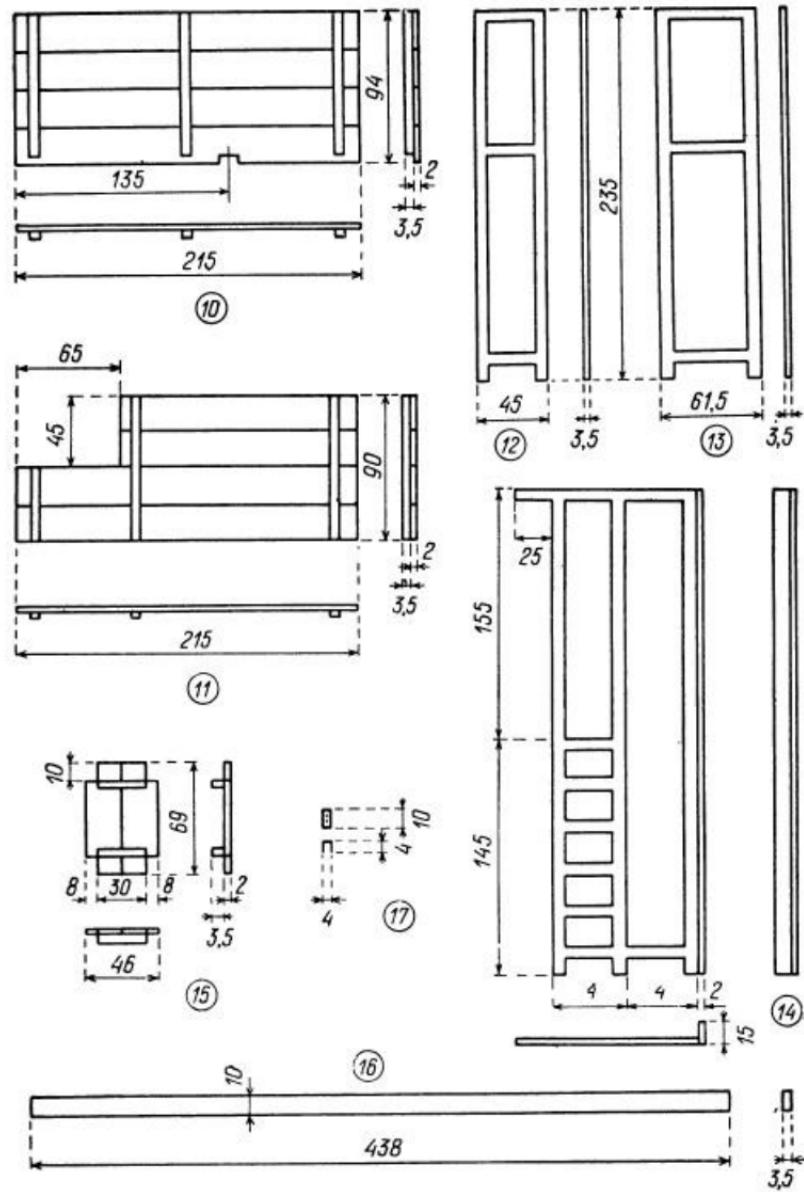
Чертеж 2. План сцены спереди и сверху.

Чертеж 3. План сцены сбоку (вверху).
Скрепления деревянной части сцены.

Чертеж 4. Детали устройства сцены.

Чертеж 5 Детали устройства сцены.

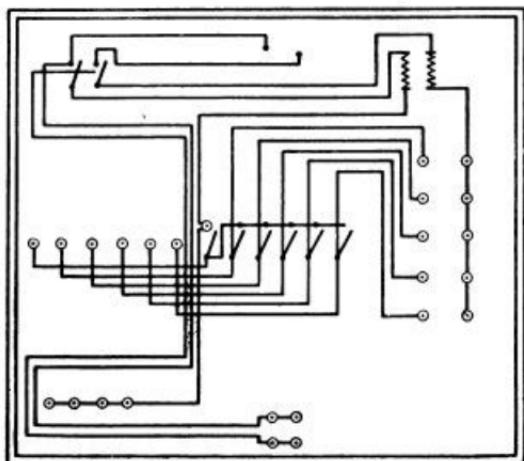
ПОДПИСИ К ЧЕРТЕЖАМ 4 и 5 (стр. 69 и 70)

1 — большая боковая рама; 2 — лестницы; 3 — малые боковые рамы;
 4 — настил; 5 — подпорки; 6 — поручень; 7 — короткие защитные по-
 ручни; 8 — скошенные рамы для настила; 9 — нижняя поперечная
 планка; 10 — задние настилы (для тропы); 11 — передние настилы
 (для планшета сцены); 12 — внутренние рамы боковых троп;
 13 — внешние рамы боковых троп; 14 — лестницы боковых троп;
 15 — настил боковых троп; 16 — верхняя поперечная планка;
 17 — железные угольники.

КЛЕММЫ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ
В СЕТЬ 127 В и 220 В

СХЕМА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ЩИТКА

Чертеж 6.

О ГЛАВЛЕНИЕ

О куклах	5
Петрушки	8
Как управлять петрушечной куклой	23
Тростевые куклы	30
Марионетки	35
Как управлять марионеткой	36
Ширма и сцена	44
Выбор пьесы	53
Работа над спектаклем	57
Приложение	66

ДЛЯ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

Деммени Евгений Сергеевич
ШКОЛЬНЫЙ КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР

Ответственный редактор Г. П. Гроденский. Художник-редактор Ю. Н. Киселев.
Технический редактор П. Л. Трусова. Корректоры Н. В. Богачева и А. К. Петрова.
Подписано к набору 12/II 1960 г. Подписано к печати 8/VI 1960 г. Формат
84 × 108^{1/3}. Печ. л. 2,25. Усл. п. л. 3,7. Уч.-изд. л. 3,42. Тираж 40 000 экз.
Ленинградское отделение Детгиза. Ленинград, наб. Кутузова, 6. Заказ № 36.

М-34659. Цена 2 р. 05 к.

2-я фабрика детской книги 'Детгиза Министерства просвещения РСФСР.
Ленинград, 2-я Советская, 7.

2 p. 05 κ.