

Татьяна Щурова

Магия куклы

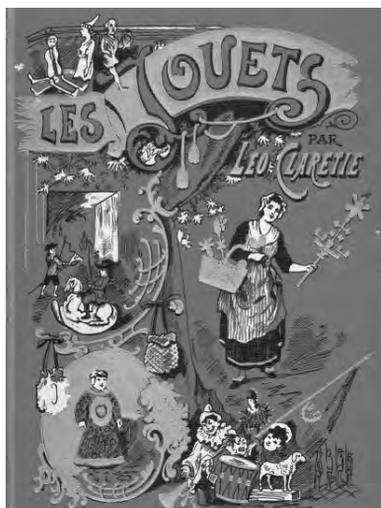
В моем послевоенном детстве не было, увы, красивой нарядной куклы, которая смогла бы оставить воспоминание о «неповторимом игровом мире». Штампованный советский целлулоидный пупс, с трудом добытый где-то родителями, не стал другом. Гораздо интересней было «конструировать» кукол из веточек и соломки и наряжать их в «роскошные» конфетные фантики. Позже прочла в статье знаменитого философа и культуролога Юрия Лотмана «Куклы в системе культуры»: «...Излишняя натуралистичность

подавляет фантазию. Мы сами наделяем кукол образом. Дети умеют «очеловечить» неодушевленный предмет и верить в его перевоплощение. Дети хорошо понимают условность...». Добавим, и с легкостью принимают игрушки, сделанные из подручных материалов.

Попав в нашу национальную научную книжную сокровищницу, убедилась, что о куклах, об одном из древнейших видов искусства, немало написано. Тема многогранная, охватывает различные стороны жизни и, как выяснилось, изучается многими науками. Судите сами. С конца XIX века история куклы находилась в центре внимания искусствоведов,

философов, культурологов, этнографов, историков, педагогов, коллекционеров, специалистов по детской игрушке.

Для всех интересующихся этой темой, безусловно, будет полезно знакомство с книгой: Léo Claretie. «Les Jouets» (Paris, 1893). Ее автор Лео Кларет (1862-1924) – французский журналист, литературовед и писатель. «Игрушки. История и производство» – одна из наиболее известных его работ, но, к сожалению, она не переведена ни на русский, ни на украинский языки. В ОННБ хранится экземпляр, принадлежавший Г.Г. Маразли. Книга была передана в наши фонды вместе со всеми 10.000

томами личной библиотеки одесского городского головы, страстного книголюбца, отлично знавшего французский язык. Это редкое издание

со множеством иллюстраций, среди которых 300 гравюр, посвящено игрушке, рассмотренной с разных сторон: история, производство, взаимосвязь с реалиями жизни. Вы совершаете экскурс в глубь тысячелетий – от античности до конца XIX века. Конечно, Кларет рассказывает и об игрушках старой Франции, известных фабриках, роскошных изделиях индивидуальных мастеров, кустарных игрушках – ведь с древнейших времен куклы всегда находились рядом с человеком. Это издание популярно и сегодня, его называют «блестящей книгой эрудиции и юмора».

В начале нынешнего столетия мы получили любопытные издания по истории игрушки. Например, книжка-сувенир Екатерины Князевой «Мир кукол» (СПб., 2002), по-своему раскрывающая магию игрушки. Ведь куклы-идолы появились за тысячи лет до кукол-игрушек. Сохранились индейские и египетские куклы, греческие движущиеся статуэтки из керамики, костяные куклы из римских катакомб, средневековые глиняные фигурки религиозного назначения. А потом в XVIII веке стали делать роскошных кукол в модных мастерских Франции

и Германии. Кукольная индустрия развивалась. Деревянные куклы постепенно обзаводились керамическими головками, потом головками из папье-маше, куклам стали вставлять стеклянные глаза, делать роскошные парики и т. д. В книге Е. Князевой приведены также иллюстрации работ известных художников В. Сурикова, Л. Бакста, Б. Кустодиева, С. Судейкина, где кукла изображена как объект игры.

Несколько лет назад была осуществлена интересная идея – выпуск коллекции сувенирных кукол в национальных костюмах и костюмах литературных персонажей. Они воспроизводили самых известных и любимых героинь мировой литературы – Джейн Эйр, Эмму Бовари, Анну Каренину, Сонечку Мармеладову, Маргариту и других – более ста таких фигурок. В коллекцию попадали небольшие фарфоровые куклы ручной работы в изысканных платьях, тщательно повторявших во всех деталях моду той эпохи, к которой принадлежит та или иная героиня. Что еще важно – к каждой кукле прилагается небольшой красочный буклет, знающий со знаменитыми европейскими производителями

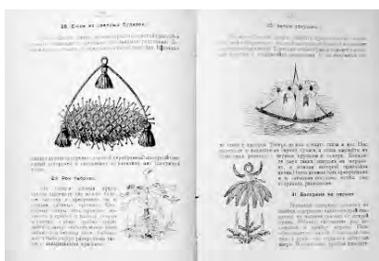
кукол: Арманом Марселем, Жюлем Штайнером, Пьером и Эмилем Жюмо и др. Благодаря этим мастерам в изготовлении кукол появились непре-

взойденное качество и красота, роскошные наряды и технические новшества. В конце девятнадцатого века кукольные головы, ножки и ручки делались из фарфора, а туловище из гуттаперчевого материала, позволявшего менять положение тела куклы. Дорогие изделия с головами из бисквитного фарфора работы А. Марселя успешно продавались по всему миру. Лучшие механические куклы создавались во Франции, Германии и США. Музыкальные заводные фарфоровые куклы стали олицетворением периода наивысшего расцвета кукольной индустрии и составили не одну престижную коллекцию.

Но не будем забывать, что в начале своего исторического пути кукла игрушкой не являлась, имела иное предназначение, носила культовый характер, изображала божество, оберег, талисман. К числу таких кукол можно отнести украинских кукол-мотанок, которых и в наши дни считают домашним оберегом. В этих куклах отображена культура и традиции народа. Лицо такой куклы намеренно без подробностей, при ее изготовлении соблюдаются определенные символы. В фонде отдела

искусств ОННБ появилось несколько изданий для преподавателей и любителей делать кукол своими руками. Эти книжки-пособия помогут подготовить и провести мастер-класс по изготовлению мотанки, расскажут о ее истории, научат распознавать кукол для различных обрядов. Куклы-мотанки также могут быть игровыми, сувенирными, интерьерными.

Есть несколько достаточно редких книг. Например, «умелым рукам», думаю, поможет развить творческую фантазию сборник «Час досуга: настольная книга маленьких чудес наяву» (М., 1922). Это – «книжка-подсказка» для педагога. На ее страницах орехи, еловые и сосновые шишки, желуди, кусочки коры и бумаги превращаются в забавных кукол, елочные украшения и т. д. Наверно, далеко не в каждой библиотеке есть сборник статей «Игрушка. Ее история и значение» (Изд. Т-ва И.Д. Сытина, 1912) под редакцией Н. Бартрама. Крупнейший знаток кукол Николай Дмитриевич Бартрам (1873-1931), художник, искусствовед, музейный деятель, коллекционер, чутко понимал запросы детей. Много лет он лелеял мечту о создании музея. В 1918 году ему все-таки удалось добиться открытия Государственного музея игрушки, в котором был также от-

дел кукольного театра. Бартрам считал, что в музее непременно должны проходить перед детьми воскресные выступления ведущих мастеров кукольного театра. Его статьи «Кукольный театр», «Театр для детей», «Игрушка» и др. до сих пор актуальны.

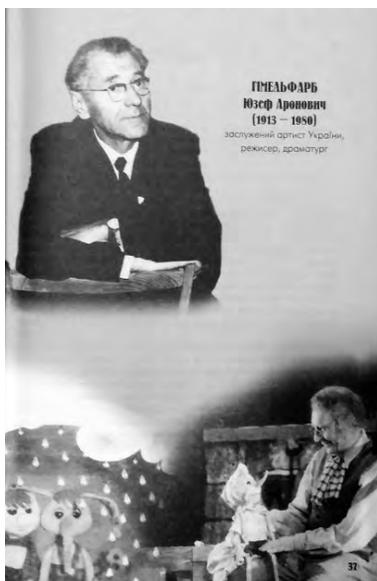
Действительно, кукольный театр – особое явление. Чтобы родился сценический персонаж, необходимо взаимодействие актера и куклы.

Это, можно сказать, равные партнеры. Вспомним, что такой необыкновенный вид театра существует со времен античности. Он необычайно богат и разнообразен типами кукол – это перчаточные, масочные, марионетки и куклы на тростях.

О театре кукол тоже написано немало. Необычайно интересно, на наш взгляд, книга Нины Симонович-Ефимовой «Записки петрушечника и статьи о театре кукол». Титульный лист для нее делал В. Фаворский. В ОННБ есть первое издание книги (Л., 1925) и переиздание ее 1980 года. Симонович-Ефимова была энтузиастом «кукольного дела», художником-экспериментатором, педагогом, много лет изучала театр Петрушки. И как увлекательно сумела рассказать об этом! Думаем, вы с удовольствием также полистаете «Путеводитель по музею Театра кукол под руководством С.В. Образцова» (М., 1982) и книгу театроведа Марины Дмитриевской «Театр Резо Габриадзе» (СПб., 2005) об истории знаменитых тбилисских марионеток.

В 2003 году в Киеве вышел сборник «Лялькарі України»: вип. 1, куда была включена статья о Юзефе Ароновиче Гимельфарбе (1913–1980), основателе Одесского театра кукол. Этот театр и сегодня

успешно развивается, стремится к более углубленному раскрытию жизни (что интересно, работает не только для детей, но и для взрослых зрителей), обновляет традиционные приемы. Ведь кукол действительно любят во всяком возрасте, поэтому мы ведем своих малышей в кукольный театр днем, а вечером спешим туда на премьеры, радуясь разнообразию художественных возможностей этого неувядающего вида театра. Магия куклы никогда не покидает человека.

