

Деммени Е.С.

**ШКОЛЬНЫЙ КУКОЛЬНЫЙ
ТЕАТР**

Знай и умей

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-053.2
ББК 74.27
Д30

Д30 **Деммени Е.С.**
Школьный кукольный театр: Знай и умеи / Деммени Е.С. – М.: Книга по Требованию, 2013. – 72 с.

ISBN 978-5-458-27101-1

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 Деммени, 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!

ISBN 978-5-458-27101-1

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2013

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2013

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

Серия Книжный Ренессанс

www.samizday.ru/reprint

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 самостоятельные 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, петрушечников не пускали не только в театры, но даже во дворы барских особняков.

«Вход петрушечникам 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 петрушечники 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 артистов, управляющих куклами, зритель не видит, — они бываю́т 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

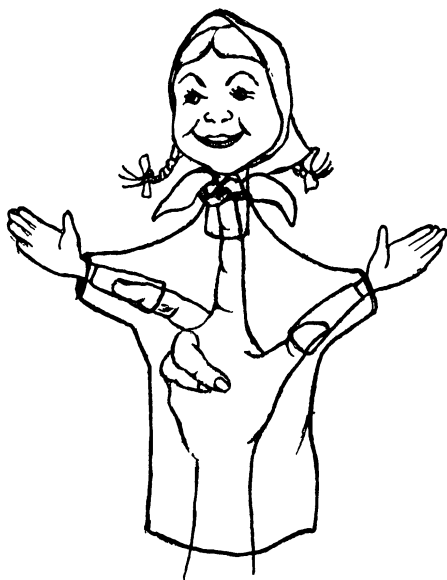
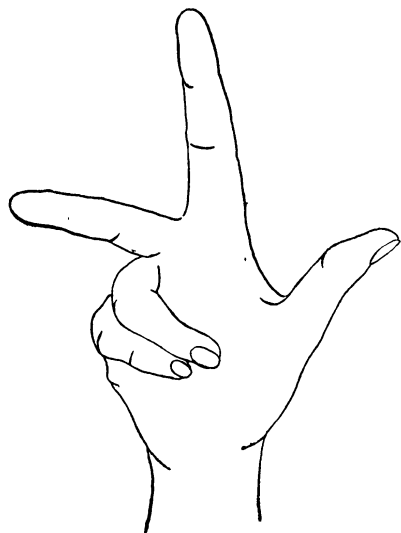

Рис. 1 и 2.

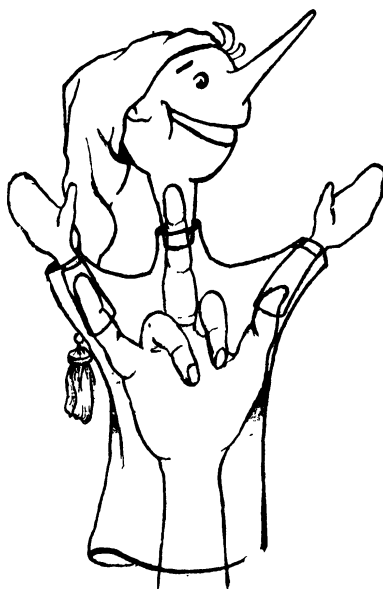
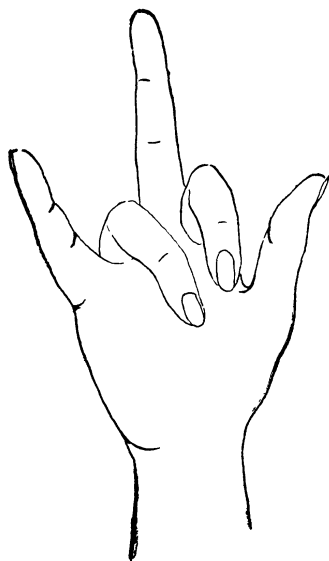

Рис. 3 и 4.

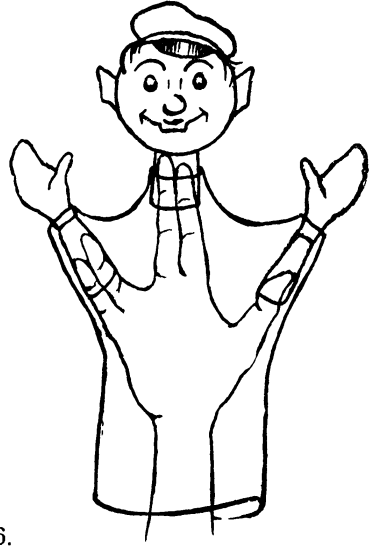
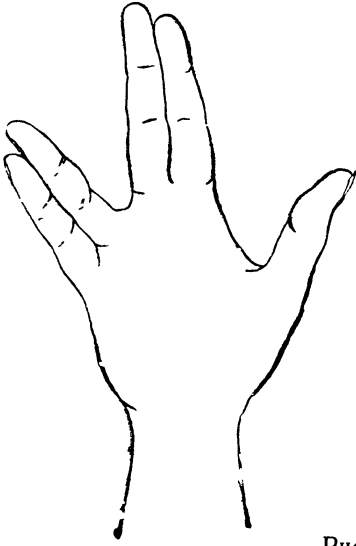

Рис. 5 и 6.

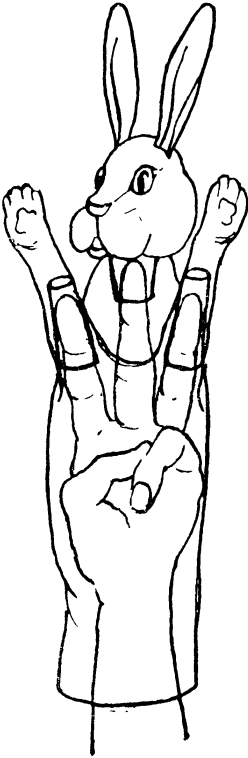

Рис. 7.

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. Обычно 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 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 обклеить какой-нибудь легкой материей: коленкором или марлей. Голову «петрушки» делают из самых различных материалов: бумаги, трикотажа, папье-маше и дерева.

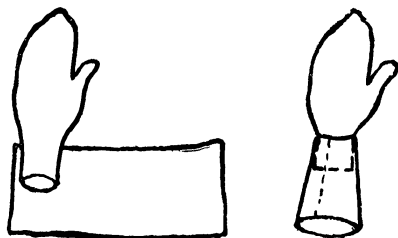

Рис. 8.

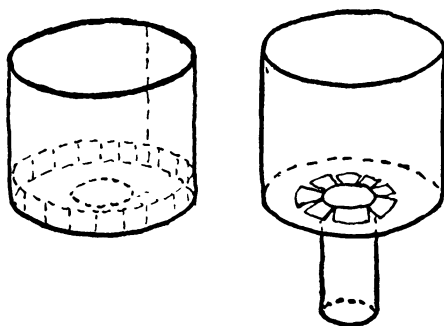

Рис. 9.

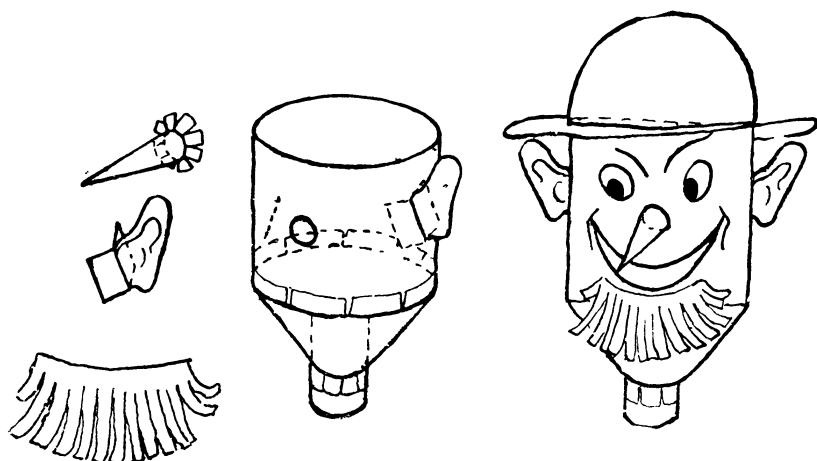

Рис. 10.

Если взять лист плотной рисовальной бумаги, вырезать полоску и склеить из нее цилиндр (рис. 9), а затем приклеить 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, вставляя в прорези, сделанные по бокам цилиндрика, и закрепляют изнутри (рис. 10). Для прочности такую голову можно оклеить материей.

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» цилиндрика, 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.

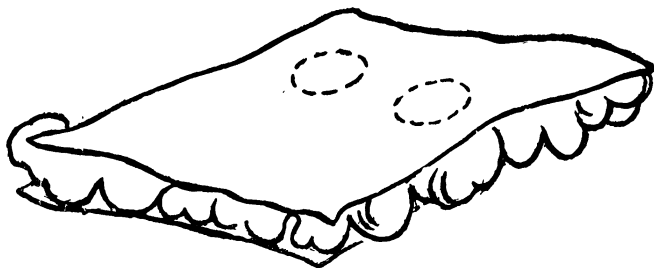

Рис. 11.

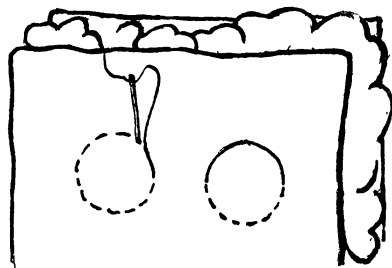

Рис. 12.

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 насквозь, 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.

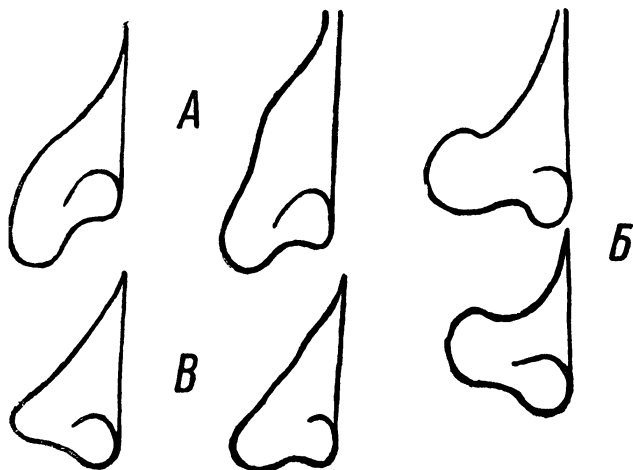

Рис. 14.