

Вера Петрашкова

Мои февральские развлечения. Новосибирск, 2024 г.

Куклы

Громницы – языческий славянский праздник, отмечается 15 февраля. На Громницы славяне-язычники поклонялись солнцу. На Громницы они делали соломенную куклу "Ерзовку". Она олицетворяла дух огня и божество любви. Куклу украшали цветами, лентами, одевали в праздничные одежды. Люди просили у нее благополучия и процветания, а влюбленные обращались с просьбами о любви и счастье в доме. Когда солнце оказывалось в зените, куклу сжигали.

<https://altapress.ru/zhizn/story/chto-za-prazdnik-gromnitsi-i-zachem-fevralya-delali-svechi-v-forme-trezubtsa-237050>

Мои февральские развлечения не ограничились посещением Художественного музея. Хочу рассказать, как я приобщилась к кукольным представлениям. Но речь пойдет все-таки не о тех куклах, которые славянские народы ваяли, чтобы сжечь и получить гарантию счастливой жизни в текущем году. Прежде всего буду рассказывать о **Кукольном театре**.

Первый раз на спектакль Новосибирского областного театра кукол я попала в сентябре 2021 года. Тогда я подробно рассказывала об истории театра и здания, в котором он размещается. Я очень долго хотела побывать в этом театре, но на детские спектакли мне было выходить не с кем (родственных детей водили родители), а на экскурсию я не успевала купить билеты.

И только тогда, когда театр стал “заманивать” взрослую публику совершенно новыми спектаклями, я повела подругу на **“Безумный день или женитьбу Фигаро”**. Мне та постановка очень понравилась. Решила вспомнить тот спектакль, чтобы сравнить с новыми впечатлениями.

В комедии Бомарше, где представление-фарс сосредоточился на любовной истории, которую разыгрывают исключительно куклы – конечно, кукловоды есть, но артистов зрители не видят совсем. Куклы-персонажи в “Женитьбе Фигаро” разные по механике и по художественному воплощению. Фигаро – это кукла со статическим лицом, выполненным из папье маше, но с широкими выразительными жестами. Он обнимает Сюзанну, машет рукой другим персонажам и зрителям. А еще у него на голове шевелились волосы. У графа Альмавивы рот с огромными челюстями, потому персонаж громко скрежещет и щелкал зубами. Нежная графиня то и дело закатывает глаза. Юный Керубино напоминает хулиганистого ребенка. А Базиль – сгорбленный старик, потому он наиболее статичен.

Тогда, два с половиной года назад, я решила повторить посещение Новосибирского областного кукольного театра. Случилось это только в январе этого года. Мы с одноклассницами смотрели *“Ревизора”* по пьесе *Н.В. Гоголя*, премьера которого состоялась осенью 2023 года (<https://www.sobaka.ru/nsk/entertainment/theatre/172446>).

Постановка, на мой взгляд, получилась очень хорошей. При этом она отличается кардинально от комедии Бомарше.

В спектакле задействована большая часть труппы театра, над масштабной постановкой трудился практически весь коллектив. Постановщиком спектакля стал питерский режиссер, президент Международного фестиваля синтетических театров *“КУКАРТ”* **Давид Бурман**.

В этом спектакле куклы выполнены в одной манере. У них у всех статичные лица. Но! На сцене во время всего спектакля присутствуют кукловоды. Их мимика, оттенки голосов и то, какие выразительные жесты и телодвижения они придают своим подшефным персонажам, делают представление очень ярким, а кукол – живыми героями действия.

Артисты по ходу спектакля подкармливают героев, приводят их в чувство, сочувствуют, переживают вместе со своими персонажами.

Как говорит режиссер-постановщик спектакля *“Ревизор”* **Давид Бурман** (<https://rewizor.ru/theatre/reviews/v-novosibirskiy-oblastnoy-teatr-kukol-priehal-revizor/>),

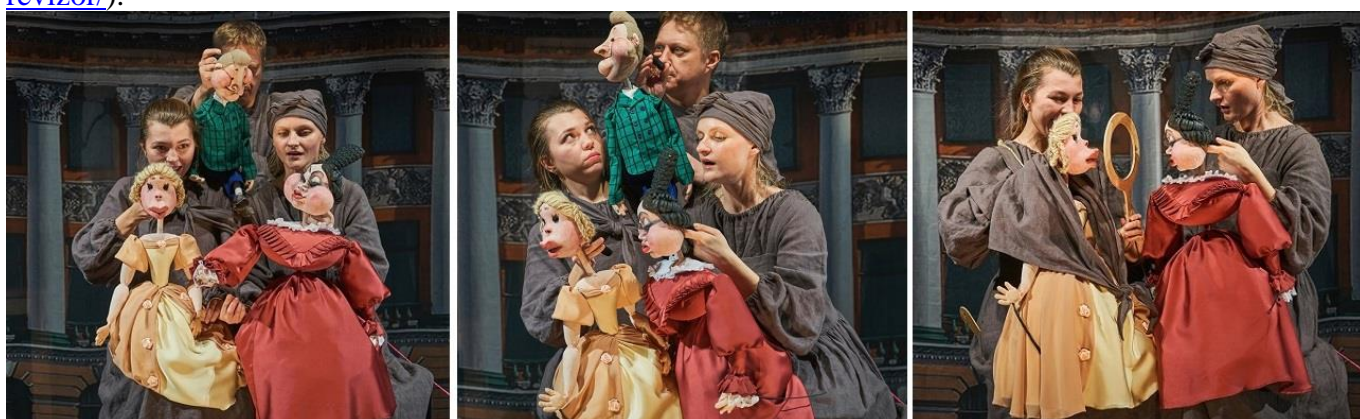
участникам спектакля важно было показать эту историю через шарж, чтобы зритель считал ее как пародию. Поэтому они используют прием прямого общения куклы и актера во время спектакля. Причем кукла здесь главная, а человек – лишь ее помощник (или даже раб). Таким образом выстраивается грань между зрителями, которые не совершают подобных поступков – не берут взятки, не обманывают, не воруют, – и миром “Ревизора”. Это история про то, как мы, попадая в зависимость от нашего окружения, сами меняемся, причем не в лучшую сторону. И как избежать этого – решать всем: и артистам, и куклам, и зрителям.

По ходу спектакля понимаешь, что положительных персонажей в спектакле нет, но все они получаются такими обаятельными, что вызывают симпатию.

Хлестаков сливается с актером, исполняющим его роль. Он легок, подвижен, романтичен и прагматичен в нужные моменты. Он мошенник и невинная жертва одновременно.

А Городничий вместе с артистом к концу представления так и не может понять, как так, он же хороший человек, Городничий, герой войны 1812 года, как же получилось, что здесь и сейчас он так облажался (<https://rewizor.ru/theatre/reviews/v-novosibirskiy-oblastnoy-teatr-kukol-priehal-rewizor/>).

Анна Андреевна и Мария Антоновна активны и страстны в своем соперничестве за внимание молодого приезжего чиновника из Петербурга. Меня они очаровали. Жесты, которые выполняют дамы-куклы, руководимые актрисами, движения по сцене и повороты головы грациозны. Возгласы порой отличаются только голосовыми нюансами. Все это так выразительно, что вызывает живой отклик у зрителей.

Отличные выстроились тандемы артистов и кукол. Великолепные получились персонажи.

Фотографировать во время спектакля нельзя. Потому все картинки для иллюстрации своих впечатлений я взяла из статей в интернете, на которые ссылалась.

В феврале я снова побывала в Кукольном театре. В этот раз подруга повела меня на **спектакль “Моцарт и Сальери”**.

Премьера этой музыкальной трагедии, действие которой разворачивается в прекрасной Вене XVIII века, состоялась в конце сентября 2022 года.

В основе истории рассказ о том, как Сальери отравил Моцарта. А было ли то отравление на самом деле, или его придумали вездесущие журналисты, в этом представлении никто не расследует. Просто авторы спектакля положились на одну из “Маленьких трагедий” Александра Сергеевича Пушкина, авторитет которого никто оспаривать не решается.

Получились размышления о природе творчества, о сложном пути к успеху и славе. И о том, чем приходится платить за эту славу (<https://puppets-nsk.ru/spektakl/моцарт-и-сальери>).

Кукольную версию трагедии “Моцарт и Сальери”, в которой безапелляционно вынесен приговор почтенному австрийскому композитору, имевшему многочисленных учеников, ставших прославленными музыкантами, представил режиссер театра Ролан Боннин. Костюмы и декорации к спектаклю создала художник Анна Бердникова, а музыку к знаменитому сюжету сочинил новосибирский композитор Андрей Кротов (<https://newsib.net/kultura/saleri-vpervye-otravit-mocarta-na-scene-novosibirskogo-teatra-kukol.html>).

В постановке задействовали несколько видов кукол: **планишетные, перчаточные, тростевые**. Последние, как мне показалось, составляют большинство.

Перед зрителем предстает огромный Сальери (еще до начала спектакля кукла-гигант размещается на сцене) – он выступает в качестве рассказчика, а маленькие куклы ему помогают (<https://nsknews.info/materials/mocart-i-saleri-teatr-kukol-otkryl-sezon-nedetskim-spektaklem/>).

Спектакль, конечно, рассказывает о жизни Сальери, о его встрече с Моцартом и конкуренции в погоне за славой. Какие-то сюжетные линии, по-моему, взяты из пьесы британского драматурга Питера Шеффера “Амадей” ([https://ru.wikipedia.org/wiki/Амадей_\(пьеса\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Амадей_(пьеса))).

Сам автор постановки говорил перед премьерой, что

не хотел ограничивать спектакль сюжетом, который нарисовал Пушкин, поэтому решил провести побольше изысканий в жизни Моцарта и Сальери и добавил эпизоды, которых в трагедии не было. Пофантазировал на тему жизни двух гениев.

А Сальери, который в кукольной постановке стал главным персонажем, – *не ущемленная посредственность. Он тоже гений – великий, благородный, лучший из лучших, просто немножко слабый. Не закоренелый злодей, а подлинно трагический герой и прекрасный человек, который однажды вдруг потерялся в безумии. Был светлым – стал темным, печальным, горьким и опасным* (<https://newsib.net/kultura/saleri-vpervye-otravit-mocarta-na-scene-novosibirskogo-teatra-kukol.html>).

Музыка в этом спектакле должна была стать, по замыслу постановщика, не просто иллюстрацией к сюжету, а его душой. По этой причине, как я прочитала, он сразу отверг попури из произведений Моцарта и Сальери.

Приглашенный для работы над спектаклем *Андрей Кротов*, как представитель академической школы, показал и создателям спектакля, и зрителям, как композитор видит, чувствует и ощущает музыку, погрузил всех в тайны музыкального творчества, сделал классику живой. Соединил великие произведения прошлого – не только Моцарта и Сальери. Он нашел следы их влияния в настоящем и создал свое, новое произведение (<https://newsib.net/kultura/saleri-vpervye-otravit-mocarta-na-scene-novosibirskogo-teatra-kukol.html>).

Мы в зрительном зале наблюдаем творческую жизнь, интриги, маленькие обиды, которые могут случиться. Вместе с Сальери проживаем его долгую жизнь, в которой есть место не только достойному существованию, но и конфликтам, соревнованию и соперничеству. Все это может не только озлобить, испортить характер, но даже свести с ума.

Спектакль интересный.

Пожалуй, мне не понравился только один момент. И музыка, которой было много, и разговоры персонажей были представлены фонограммой. Все речи героев спектакля точно совпадали с их движениями и действиями. Но иногда прорывался какой-то скрип, напоминающий гул микрофона. Возможно, это были просто недочеты конкретного представления.

В конце отчета о посещении Кукольного театра хочу рассказать о двух технических моментах.

Моя подруга перед тем, как сводить меня на спектакль, побывала на экскурсии по театру, во время которой узнала, что вентиляция в фойе театра выполнена в виде непрозрачных шаров, висящих вместе с осветительными плафонами. Она же мне и картинку подарила для иллюстрации.

А я рядом с гардеробом обнаружила прикрепленные на стене крючки, на которые можно повесить полученную одежду, чтобы не держать ее в руках. Под этими крючками стоят лавочки, на которые во время одевания и обувания присаживаются детские зрители – они ведь составляют основную группу посетителей Кукольного театра. Так что родители могут без ажиотажа и нервозности завершать поход в театр. Замечательно!

Осенью в интернете наткнулась на рекламу **арт-галереи “Кукольная коллекция”**, которая расположена по адресу ул. Дуси Ковальчук, 250 (<https://музей-кукол.рф>).

На сайте меня радушно приглашали приехать к ним, чтобы **отправиться в путешествие в необычный мир – мир искусства и очарования, в мир кукол и созерцания.**

Мне обещали, что я увижу

1123 куклы в различных техниках от талантливых авторов со всей России. Здесь каждая кукла – это маленькая история, созданная с любовью.

Мне гарантировали, что

понравившийся экземпляр можно приобрести для себя или в подарок.

А еще меня заверяли, что я могу появиться в арт-галерее самостоятельно, потому как **галерея приглашает всех – от детей до взрослых, от семей до школьных классов и туристов.**

Собиралась я долго. И наконец-то, в феврале я отправилась рассматривать “Кукольную коллекцию”, так как кукол “ручной сборки” очень люблю и восхищаюсь мастерством тех людей, которые этим делом занимаются серьезно и с душой.

Первый раз на выставку авторских кукол я попала в парфюмерно-косметический магазине на улице Орджоникидзе. Выставка была тематической. Мастера-кукольники тогда создавали и представляли свои произведения так, чтобы они соответствовать и образно характеризовали продукцию разных парфюмерных и косметических фирм, известных во всем мире.

После этого я не один раз ходила на выставки авторских кукол в Художественный и Краеведческий музеи.

Пять лет назад на встрече однокурсников я получила в подарок “Ежикиного” кота, которого из папье-маше изготовила Елена Шишкина – она создает очаровательных персонажей. Вот и мое жилище с тех пор оживляет этот славный котятра (в июльском отчете 2019 года можно найти его портрет).

В кукольном музее я в тот день была единственным посетителем. Но работница музея мне многое рассказала и показала, ответила на вопросы.

Оказалось, что на текущий момент в экспозиции “Кукольной коллекции” собрано около 1800 разных объектов, созданных 230 авторами. Это авторские куклы, игрушки ручной работы, декоративные объекты для интерьера, украшения, сувениры, картины (живопись и графика).

“Кукольная коллекция” – это фактически постоянное пространство, где все желающие могут представить свое творчество на обозрение публики, предложить всем желающим произведенный товар, поделиться знанием, умением и накопленным опытом, обсудить детали производства – материалы, технику, методику.

“Кукольная коллекция” – это место проведения тематических представлений и увлекательных мастер-классов.

Три зимних месяца в экспозиции преобладали куклы, которые отсылают к волшебному зимнему празднику – Новому году – и показывают нам, как надо коротать зиму в Сибири (верхние картинки).

В разных уголках музейных залов можно отыскать многочисленные сказочные экспонаты. Тут и царские особы, и старик Хоттабыч, и Чудо-Юдо-Рыба-Кит, и Мойдодыр (верхние картинки). Привечавшая меня работница музея сказала, что школьники, приходящие на экскурсию, чаще всего почему-то узнают именно персонажа сказки Чуковского. С остальными они плохо знакомы.

На нижних картинках персонажи из сказок про Алису (говорят, что эти куклы пользуются популярностью и у экскурсантов, и у покупателей), Петрушка, Снегурочка и Птица Сирин.

“Кукольная коллекция” богата разными представителями нечистой силы. Это многочислен-

ные Бабуси-Ягуси, Лесовики всех мастей, Драконы, Горынычи и одна заграничная Вестминстерская Ведьма (внизу справа). Вот только я никак не могу понять, с какой целью эти фигуры приобретают. Играть ими нельзя. Разве что использовать в качестве оберегов, чтобы отгоняли разные напасти.

Каждая кукла – это произведение искусства, созданное благодаря бескрайним фантазиям и ювелирной работе авторов. Они сделаны с любовью и заботой, чтобы показать зрителям свой индивидуальный облик и поразить глубиной характера. Куклы выполнены в различных стилях – от классического до современного, от реалистичного до абстрактного, от миниатюрного до гигантского (<https://sib.fm/news/2023/11/30/oni-slovno-zhivye-pogruzitsya-v-skazochnyj-mir-kukol-mozhet-kazhdyj?erid=LjN8Jz32D>).

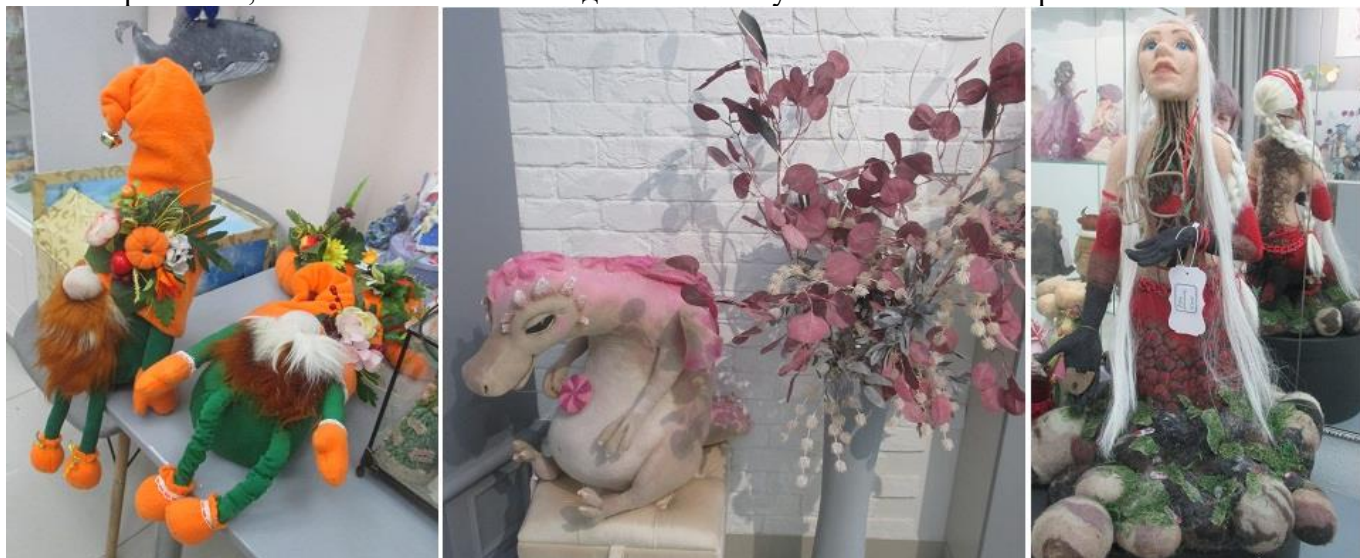
Представленные в арт-галерее куклы – это не просто игрушки. Как правило, их создатели продумывают каждую деталь – вышивку платья, утонченные аксессуары (даже шнурки на ботинках), макияж и предметы, которые персонажи держат в руках. Все это делает куклу живой и приводит в восторг зрителей – я точно восхищалась. На следующей странице две Диор Дамы (в синем и сиреневом), Женщина с венком и Игуана-барон.

В “Кукольной коллекции” собраны изделия, выполненные из разных материалов, разными инструментами при использовании разных технологий. Почему-то я первым делом обратила внимание на кукол, связанных крючком. Причем крючок использован для изготовления не только головы, но всей фигуры. Так как куклы, связанные крючком, разбежались по всем залам музея, то пришлось их искать среди других красавиц и красавцев (нижние картинки). Надо сказать, что в интернете можно отыскать довольно много мастер-классов по изготовлению вязаных игрушек.

Прочитала, что важным моментом для вязаных кукол является выбор наполнителя.

В коллекции представлены очень интересные куклы из валяной шерсти. Я когда-то бывала на выставке кукол Ирины Андреевой, сделанных из шерсти. Но там были картины из “обычной” жизни (умывающаяся девочка, курочки под забором, корова в хлеву, печка и даже пельмени на разделочной доске). А тут уникальные существа – Гномы в ярких рыжих колпаках, Дракон Люся с волоокиим взором в розовых тонах и Таинственная Синеглазка (на предыдущей странице).

Среди представленных в коллекции кукол довольно много тряпичных и керамических. Причем керамические объекты часто украшены кожей и мехом, это Черепаха-домик и Дух на двух левых верхних картинках. Но есть и чисто кожаные и меховые изделия: кожаный рак (видимо, уже вареный) на центральной верхней картинке и огромный мотылек-брошь из меха (вверху справа). Брошка такая большая, что ее можно в холодное время носить вместо мехового жилета.

Африканская леди на левой нижней картинке выполнена с привлечением минимальных средств. Самое главное – вырезать из картона нужный профиль. А красивейший головной убор изготовлен из палочек и кусочков коры.

Теперь хочу немного поделиться знаниями, скорее восстановленными в памяти, чем вновь полученными в Кукольном музее. В “Кукольной коллекции” довольно много персонажей в модных нарядах разных стилей и разных веков. Куклы, которые демонстрировали модную одежду назывались **Пандорами**. Платье на таких кукол шилось (еще со времен Древнего Рима) так, чтобы портные могли затем повторить выкройку и декор ([https://ru.wikipedia.org/wiki/Пандора_\(кукла\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Пандора_(кукла))). Позднее Пандор заменили модные журналы. Две представительницы таких моделей – куклы Анна и Натали (центральные верхние картинки).

На правой верхней картинке куклы **Маром (Marotte)**. Дома прочитала (<https://www.liveinternet.ru/users/juliana-juliana/post402520669>), что эти куклы появились в середине XIX века во Франции. Но в арт-галерее меня заверяли, что это было итальянское изобретение. И появились подобные аксессуары в XVII веке, как куклы для “флирта”.

Дама использовала это изобретение на балах, она крутила куколку в руках для привлечения внимания кавалеров. Чем богаче была наряжена кукла, тем состоятельнее была ее владелица. Если кавалер начинал оказывать знаки внимания, то в следующий раз на бал дама приходила с куклой, имеющей лицо избранника.

Постепенно из дамских забав эти куклы превратились в безделушки для маленьких и перекочевали в детские комнаты.

Кукол на верхних картинках я для себя обозначила одним словом – горожане. Похожи на обычных людей, каждый со своими привычками, манерами, повадками и выражением лица.

Вспомнила рассказ работницы арт-галереи о том, как к ним на экскурсию пришли медицинские работники. Осмотрев экспозицию, врачи сказали, что всем персонажам они поставили диагнозы. Исключительно по лицам. Видимо, то были психологи или даже психиатры. По-моему, трудно по выражению лица определить, “стреляет” ли у человека в ухе, одолевают его печеночные колики или же он подавился сухарем.

Для того, чтобы рассказать обо всех куклах “Коллекции”, потребуется много времени – одного февраля не хватит. Потому я решила показать несколько персонажей с ярко выраженными характерами (верхние картинки). Обычно украинских дам представляет Солоха. А тут вполне серьезная милая “хозяйюшка” в национальном наряде. Дальше Шут с проникновенным взглядом. Третьего персонажа в тельняшке я назвала Бровастым Боцманом, образ которого утепляет лохматый пес. “Шаманке” название дала сама мастерица. Вот только я не знаю, много ли бывает шаманов женского пола.

Внизу “Пират с попугаем”, “Султан”, “Девушка с покупками” и “Чайник”. Эти куклы меня

привлекли деталями. Попугай, на мой взгляд, больше похож на птицу тукана. Но пират так крепко его зажал в руке, что пернатый невольно должен заголосить. У восточного человека на сапогах очень круто заверчены носки. Но в руке он держит специальный веер. У девушки на лице очень довольная улыбка – покупки удалась. А кукла Чайник, по-моему, просто недовольна своей участью – почему нужно быть чайником, даже если это просто карнавальный наряд.

На верхних картинках, судя по всему, результаты мастер-классов. Довольно показательные результаты. На мой взгляд, урок удался.

Вот такая у меня в феврале случилась игра в куклы.