

КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР

*Мы - послушные куклы в руках у творца.
Это сказано мною не ради словца.
Нас по сцене всевышний на ниточках водит
И пихает в сундук, доведя до конца.*

Омар Хайям

АВТОМАТЫ

Куклы-автоматы появились очень давно. Их знали и в Древнем Египте, и в Древнем Риме. Они возникли из магических обрядов древности. Считалось, что первые автоматы изобрели боги. Одним из таких "изобретателей" был древнегреческий бог Вулкан.

Когда богиня правосудия Фемида пришла в кузницу хромого Вулкана, чтобы заказать ему оружие для своего любимца - героя Ахилла, она увидела, что Вулкан заканчивает изготовление треножников для пиршества богов. Эти треножники были самодвижущиеся. Они сами ездили туда, куда им приказывал Вулкан.

Люди всегда мечтали сравняться с богами и создать искусственное подобие человека, животного или птицы... Таких искусственных людей, кукол-автоматов называли андроидами, а тех, кто их создавал: художников, инженеров - тавматургами, "диводелателями".

БУНРАКУ

Старинный японский кукольный театр с уникальной техникой представления: каждый из главных героев управляется тремя кукловодами. Четвертый участвующий в спектакле рассказывает саму историю и произносит все диалоги. Пятый участник спектакля играет на трехструнном музыкальном инструменте - сямисэн.

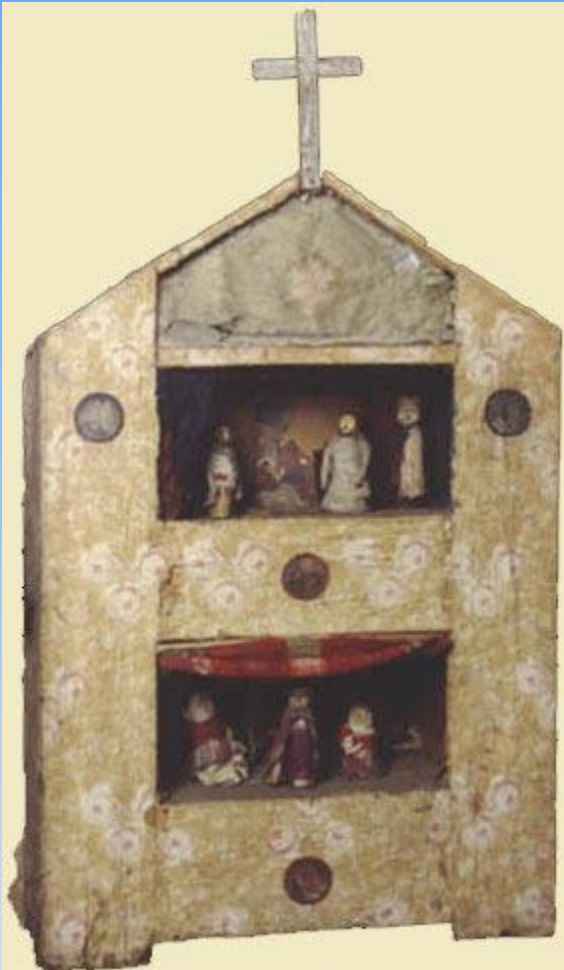
Главный кукольник Бунраку одет в японский церемониальный костюм, его помощники затянуты с головы до ног во все черное, в маске из марли. Главный кукольник правой рукой держит куклу перед собой, а левой - управляет движениями головы, глаз, бровей, рта. Короткой тростью и нитями первый ассистент "дирижирует" левой рукой куклы; второй ассистент, стоя на коленях, управляет движениями ног. Все трое должны играть как один, что требует долгих лет совместной работы. Некоторые актеры Бунраку (а ими могли быть лишь мужчины) исполняют только женские роли.

Одним из лучших исполнителей женских лирических ролей был великий слепой актер-кукольник Йошидо Бунгоро (XVIII век), который умер в расцвете славы в возрасте 92 лет.

Многие кукольники и сегодня пытаются применить технику Бунраку. Но никому из них еще не удалось подняться на исполнительскую высоту японского традиционного театра кукол.

ВЕРТЕП

- традиционное кукольное представление, которое показывают во время Рождественских праздников. Вертеп появился и получил наибольшее распространение на Украине, где известен не позднее чем с XVI века. Вертепом также называют саму сцену, на которой показывается кукольный спектакль.

ВИТЯЗЬ ЛАСЛО

Венгерский Петрушка, герой венгерского театра кукол. Один из членов огромной семьи европейской уличной комедии.

Родился в середине XIX века.

Веселый парень, гуляка, забияка, храбрец и хитрец, Витязь Ласло до сих пор радует зрителей.

Один из лучших исполнителей комедии о Витязе Ласло - венгерский кукольник Хенрик Кеммени.

КАСПЕРЛЕ

Главный герой немецкой уличной комедии.

Касперле играет в романтических спектаклях, которые так любят немецкие дети и взрослые. Он выступает на одной сцене с благородными влюбленными, рыцарями, королями, принцами, принцессами, страшными сказочными духами, аллегорическими персонажами...

Но сам он - глуповатый, хитрый обжора - совершенно из другого мира. Здесь он как слон в посудной лавке, и его появление каждый раз вызывает у зрителей ожидание чего-то смешного и неожиданного.

ГИНЬОЛЬ

Это случилось в прославленном французском городе ткачей Лионе. В годы правления Наполеона жил в Лионе замечательный кукольник - Лоран Мурге. Сначала он был таким же обыкновенным ткачом, как и сотни других. Но во время французской революции потерял работу и, чтобы не умереть с голоду, стал промышлять на ярмарках вырыванием больных зубов. Нужно сказать, что делом этим, как правило, занимались кукольники. Это была их вторая (а иногда первая) профессия. Поэтому не удивительно, что Мурге занялся и кукольным театром - показывал на ширме традиционные французские комедии с Полишинелем. Взяв за основу традиционного французского кукольного героя, он сделал новую куклу-шута, одев ее наподобие лионского ткача, и назвал ее Гиньодем.

В 1998 году вся Франция праздновала 190-летие Гиньоля.

ИСПАНСКИЕ ТЕНИ

В средние века в Испании некоторое время артистам было запрещено выходить на сцену. А выйти хотелось. Вот они и придумали испанские тени, играли свои спектакли... через экран. С тех пор такую технику театра, когда вместо силуэтов кукол на экране появляются силуэты людей, называют испанскими тенями.

Если вы с улицы смотрите в окно и видите на занавесках тень, это и есть испанская тень.

КАШПАРЕК

Кашпарек был, как правило, куклой-марионеткой, играл свои комедии и на улице, и в различных домах. Уличные представления по сюжету были очень похожи на русского Петрушку, а на сцене он появлялся в качестве шута на спектаклях о докторе Фаусте и Дон Жуане.

В XIX веке, выступая с Кашпареком, в Чехии прославился известный всему миру кукольник Матей Копецкий. Ему и его герою в 1947 г. был поставлен памятник в городе Колодеи.

ПАНЧ

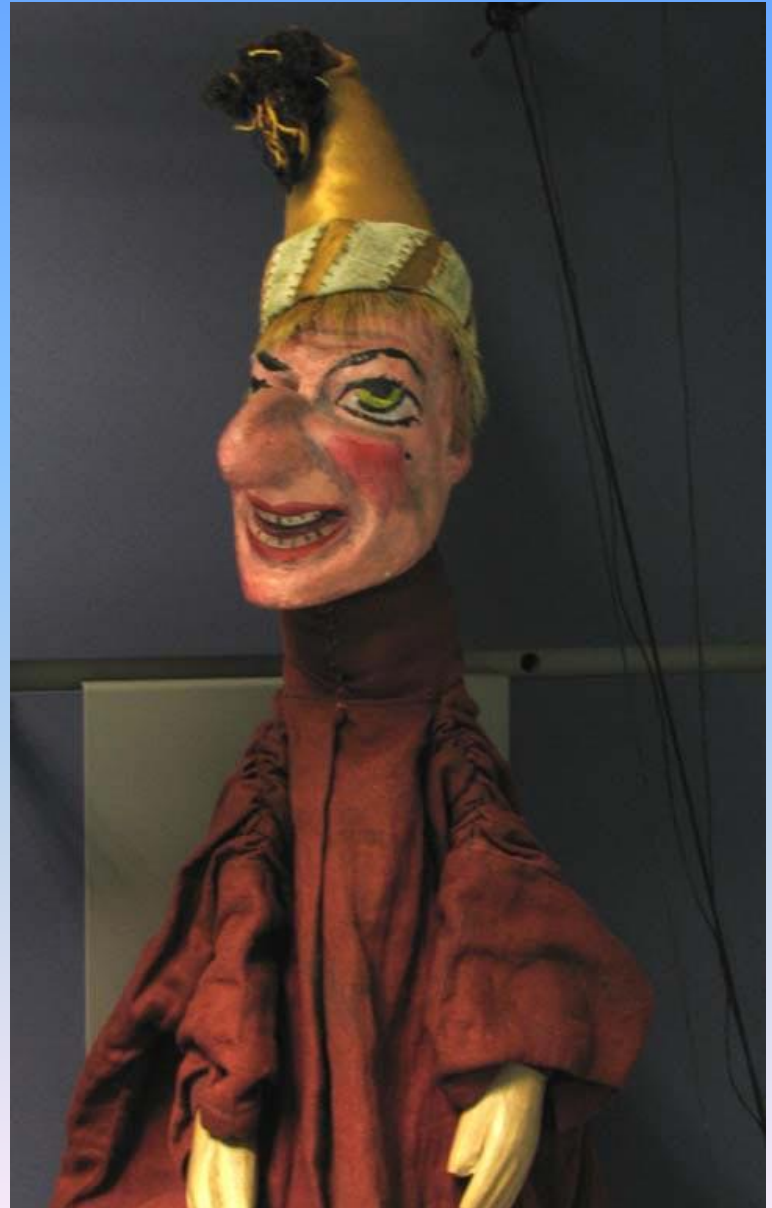
Как известно, путь из Италии в Англию идет через Францию. Точно так же путь к английскому кукольному народному герою Панчу идет от итальянского Пульчинеллы через французского Полишинеля.

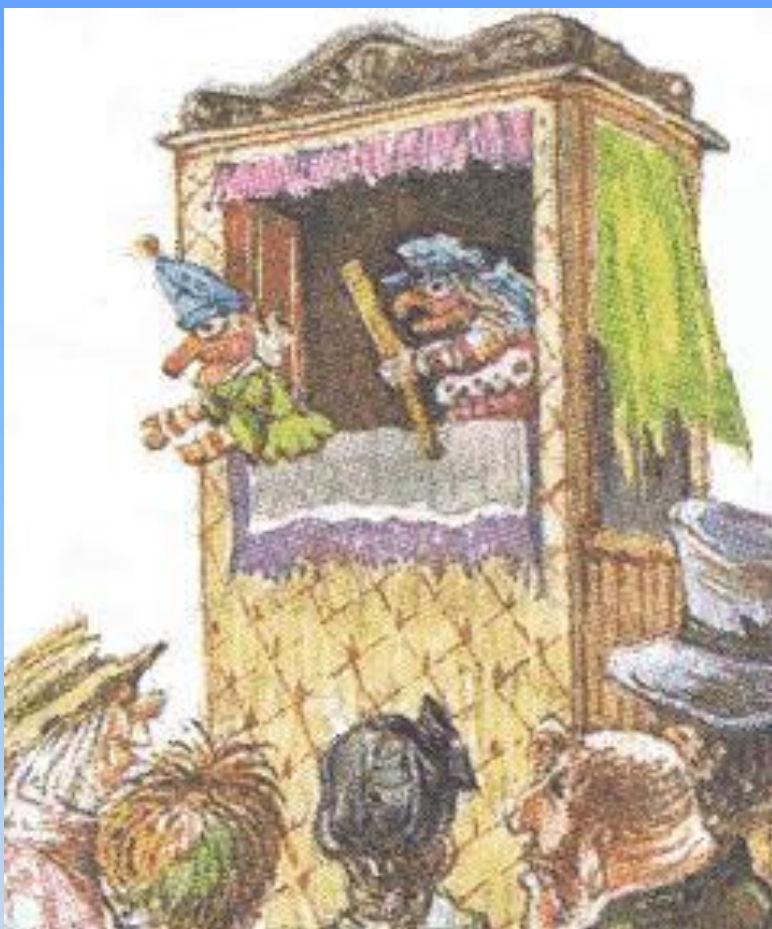

Панч - один из символов Великобритании. В характере и поступках Панча англичане узнают характерные особенности национального юмора. А его настойчивость и упрямство - гордость англичан. У Панча два горба, длинный нос, огромный подбородок, чепец, напоминающий дурацкий колпак. Как и все его европейские братья, Панч не существует без палки, которая в его руках превращается в смертоносное оружие.

ПЕТРУШКА

Комедию с Петрушкой,
С козой с барабанщицей
И не с простой шарманкою,
А с настоящей музыкой
Смотрели тут они.
Комедия не мудрая,
Однако и не глупая,
Хожалому квартальному
Не в бровь, а прямо в глаз!

Ширма русского петрушечника

На протяжении нескольких столетий Петрушка, в красном колпаке, в красной рубахе, оставался любимым героем русских людей.

ПУЛЬЧИНЕЛЛА (ПУЛЬЧИНЕЛЛО)

Когда мы говорим о Путьчинелле, необходимо помнить, что это не один персонаж, а два - Путьчинелла и Путьчинелло. Это странная, но очень интересная история, начавшаяся, по преданию, в XVI веке в окрестностях итальянского города Неаполя. В кукольных неаполитанских комедиях того времени появились два одинаково одетых шута. В них жители Неаполя узнавали героев веселых анекдотов о жителях Бенувенто. Согласно городскому фольклору, в этом городке, половина которого находится на горе, а половина - на равнине, живут разные люди: те, что на горе, - живые, остроумные, хитрые, а те, что внизу, - ленивые, невежественные и глупые. Они-то и стали прообразами Путьчинеллы и Путьчинелло.

Пульчинелла и Пульчинелло были своего рода "живой газетой": зрители узнавали из их сценок все интересные новости, слухи и сплетни о событиях, происходивших в Неаполе и его окрестностях. Эти два героя могли играть вместе, но часто выступали и поодиночке.

Пульчинелл вы всегда узнаете по широкой белой рубахе навыпуск, двум горбам и черной полумаске с крючковатым носом и пронзительному скрипучему голосу.

ПОЛИШИНЕЛЬ

Главный герой традиционной кукольной французской комедии. Самый близкий его старший родственник - итальянский Пульчинелла, младший - русский Петрушка. Скандал - вот стихия Полишинеля. Он не только жил в обстановке скандала, он его создавал. Высмеивал приближенных короля, служителей церкви, судей, членов Французской Академии, великого Вольтера, премьеры в королевских театрах... Ради скандала не жалел никого.

Полишинелю запрещалось говорить своим голосом - и он стал говорить чужим - с помощью специального пищика. Запрещалось говорить на сцене сразу с несколькими персонажами - он разговаривал со всеми по очереди или произносил длинные монологи. Запрещалось говорить - он пел, запрещалось петь - разыгрывал пантомиму.

У Полишинеля настоящий французский характер! Он не терпел никакой власти над собой, никаких авторитетов. И однажды, уже во времена Французской революции, неосторожно посмеялся над новой властью и был подвергнут показательной казни: под ножом гильотины его кукольная головка покатила туда же, куда катились головы тех, над кем он так оглушительно смеялся.

СИЦИЛИЙСКИЕ МАРИОНЕТКИ

Появились в Италии, на острове Сицилия. Вы никогда не спутаете их с другими театральными куклами. Они одни из самых красивых и благородных марионеток на свете. И у них есть свой спектакль.

Один из самых длинных в мире. Он называется "Неистовый Роланд". Если вы захотите увидеть его от начала до конца и будете смотреть каждый день по одному представлению, то вам понадобится больше года. Думается, что это одна из первых в мире "мыльных опер".

Спектакли сицилийских марионеток играют по вечерам в подвалах домов, амбарах, пустых сараях. Каждый спектакль может длиться три часа и часто заканчивается буквально на полуслове. Скорей всего, это делается для того, чтобы на следующий вечер зрители пришли посмотреть его продолжение.

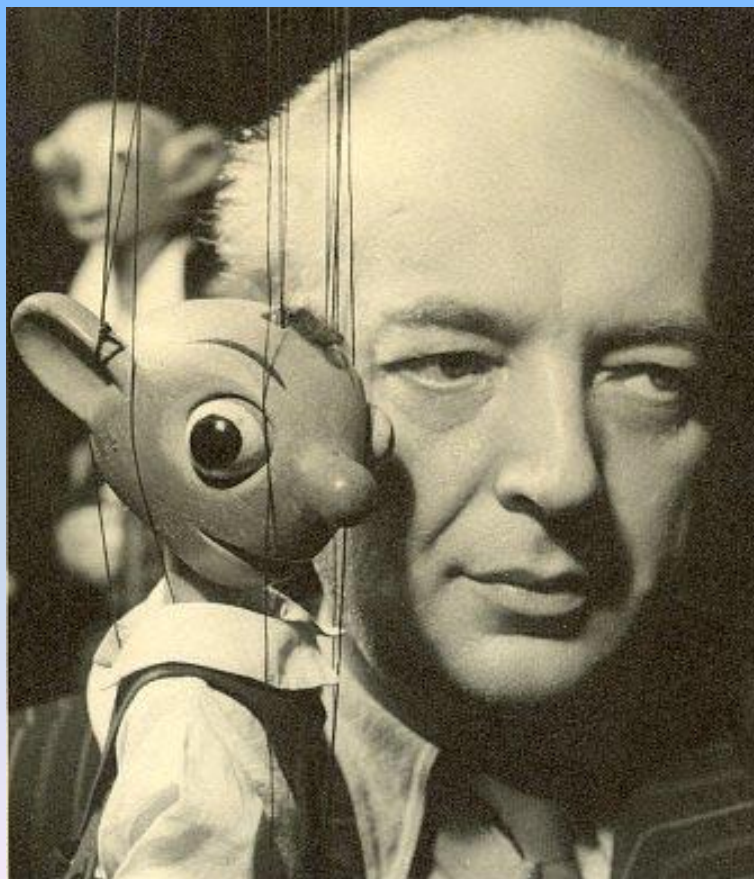
СПЕЙБЛ И ГУРВИНЕК

Популярные герои чешского театра кукол, созданные великим чешским кукольником Йозефом Скупой.

Папаша Спейбл глуп, но хочет казаться умным и авторитетным. Его сын Гурвинек, напротив, очень умен.

Во время второй мировой войны, когда Чехия была оккупирована фашистами, Скупа играл антифашистский спектакль "Да здравствует завтра", за который в 1944 году был арестован и отправлен в лагерь смерти. Здесь же в лагерьном сейфе хранились и его любимые куклы...

После войны Спейбл, Гурвинек и сам Йозеф Скупа продолжили свою артистическую деятельность. Их с восторгом принимали во всем мире. В 1957 году Скупа умер. Но его герои остались жить. Они и сейчас с успехом играют свои спектакли в Пражском Театре Спейбла и Гурвинека.

ТЕНЕВЫЕ ФИГУРЫ

Это плоские фигурки, с помощью которых показывают представления театра теней.

Фигуры китайского театра теней, например, вырезались из промасленной разноцветной бумаги.

Яванские теневые фигуры управляются артистами-кукольниками с помощью тростей и изготавливаются из шкуры буйвола.

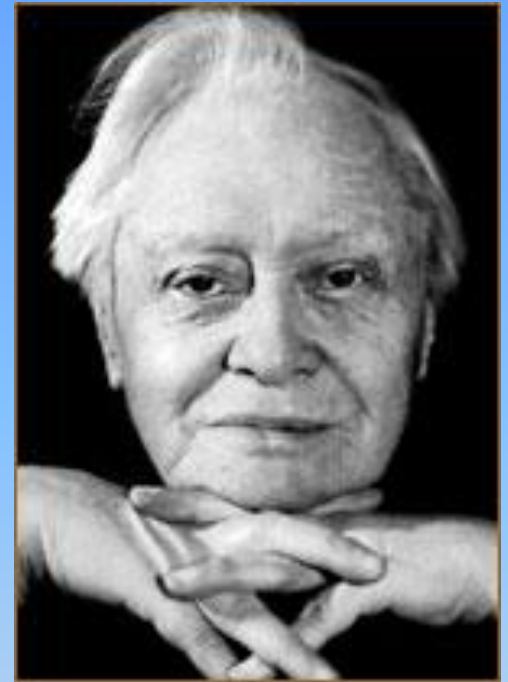
Кукол переносили в ящиках. Их аккуратно - не дыша! - перекладывали плетеными бамбуковыми циновками, чтобы краска не стиралась и фигуры не коробились, а еще - павлиньими перьями. И не для красоты, а от моли. Теневые куклы были очень дорогими. Иметь их могли позволить себе только богатые люди, и хранились они в комнатах, которые считались самым священным местом жилища. А комплект придворного теневого театра насчитывал до 600 теневых фигур (!)

СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ОБРАЗЦОВ

(1901-1992)

Один из самых известных артистов-кукольников XX века. Режиссер, писатель, художник. Его фильмы, спектакли, книги знают и любят во

Кукольный театр - это театр великой магии. Он и родился как древний магический ритуал.

Источники:

<http://art-doll.ru>

http://community.livejournal.com/chtoby_pomnili/