

Музейон

Анна Литвинюк

«Смеется в каждой кукле чародей»

Музей Государственного академического центрального театра кукол имени С.В. Образцова

*Я в кукольном театре. Предо мной,
Как тени от качающихся веток,
Исполненные прелестью двойной,
Меняются толпы марионеток.*

К.Д. Бальмонт

*Изменчивая сцена жизни – только театр,
на котором появляются различные фигуры.*

Дж. Свифт

Кукла требует не созерцания чужой мысли, а игры...

Ю.М. Лотман

Знаменитый кукольник Сергей Владимирович Образцов своих кукол любил делать сам. В дневнике 1928 года он пишет о своем творении как о живом существе: «Сделал нового Тяпу, маленького грудного ребеночка. Волосы сделал из алешиных волос (Алеша – сын Образцова. – А.Л.), когда ему был год. Играет очень хорошо»¹.

Сценический номер с Тяпой, тонкую психологическую транскрипцию «Колыбельной» Мусоргского, детский сказочник Корней Иванович Чуковский назвал одним из самых совершенных и артистичных воплощений люб-

¹ Образцов С.В. Дневник. 1921–1930 годы. М.: Дизайн Хауз, 2007. С. 45.

ви к ребенку: «Одна-две минуты, а сказано и показано больше, чем в многоактной пьесе или объемистой повести»². Эта импровизация с грудным младенцем стала визитной карточкой кавалера Ордена Улыбки³ Сергея Образцова.

Интересы и жизни двух столь разных по характеру, но удивительно одаренных людей сходились в одной точке – радении о молодом поколении, а по сути – о будущем. Свой многогранный талант Сергей Владимирович Образцов отдавал детям, о них разговаривал во время творческих встреч со взрослыми. Неоднократно говорил о том, что именно родители в ответе за судьбу детей, за их жизненный выбор. В жизни самого Образцова свою роль сыграла мама: пятилетний Сережа получил в подарок и полюбил свою первую перчаточную куклу Би-ба-бо. Увлеченный созданием кукол, он давал представления сначала в кру-

Символ профессии

гу домашних, потом для друзей и интересующейся публики... Так Би-ба-бошка определила творческую судьбу Мастера, сохранившего на всю жизнь актерский азарт и неподдельный интерес к миру детства. Для них, для детей, знаменитый кукольник вместе с единомышленниками создавал свой театр и собирал уникальную коллекцию театральных кукол.

Существует мнение, что европейская цивилизация, культура началась с улыбки ангела. Люди, по духу близкие Сергею Владимировичу Образцову, приходят в наш мир, чтобы связать оборванные нити между эпохами, передать какой-то одним им ведомый импульс, послание. Возможно, о том, что добро, творчество, открытость и доверие миру никуда не уходили, они необходимы людям, невзирая на эпоху. Их нужно заметить и в глазах увлеченного ребенка, и во взгляде любого живого существа, и очень важно сберечь эти искры божественного чуда для будущего, прививая детям любовь и сострадание к окружающему миру.

Живая история театра: от мистерии к игре

Музей театральных кукол при созданном в тридцатые годы минувшего столетия С.В.Образцовым кукольном театре – это зеркало, отражающее творческий поиск, карту пути

² Дрейден С. Вспоминаю Корнея Ивановича // Театр, 1989, № 7. С. 58–59.

³ Орден Улыбки присуждают по просьбе польских детей взрослым. В Советском Союзе такой орден был у С.В. Образцова, С.В. Михалкова, В.М. Котеночкина.

Мастер-кукольник за работой

Мастера. Мистическая древность мира кукол пересекается здесь с современностью, прожившие много веков античные марионетки из красной глины и маски религиозных мистерий соседствуют с ультрасовременными куклами-актерами, мимика ко-

торых способна мгновенно меняться по мановению руки кукловода.

Конечно, куклы, сделанные гениальным кукольником, занимают в музее особое место – справа от входа, в почетном красном углу. По словам

С.В. Образцов с Тягой. Концертный номер «Колыбельная»

сотрудников музея, на младенца Тяпу по сей день не садится пыль. Плакаты, старые афиши кукольных представлений, фотографии рассказывают об истории театра и о его создателе. Театр был основан в 1931 году. До 1937 года у него не было своего помещения, и актеры выступали на улицах, грузовиках, в детских садах. Но многие важные для театра находки были сделаны именно в этот бродячий период жизни труппы – например, крутящаяся ширма для сказки «По щучьему велению», на которой спектакль играют до сих пор.

Чудо оживления куклы на театральной сцене зависит от ее содружества с художником, актером и режиссером. Кукла в этом волшебном содруже-

стве – главная. Актриса Лидия Петровна Казьмина рассказывает о своей профессии: «Мы, кукольнички, получаем свой “внешний облик”, то есть куклу, в самом начале работы. Сначала она существует вне нас. Мы знакомимся с нею, и какой бы психологически тонкий образ мы не выносили в своей душе, все упирается в нее, или разрушается до основания при встрече с куклой, или расцветает новыми красками и чувствами»⁴.

А вот как вспоминал о своей работе с художницей Беклешовой артист Лев Шабарин: «Смотрят друг на друга актер и кукла. А художница терпеливо ждет... Смотрит внимательно сквозь очки и ждет. И не попускает. Не торопит. Быва-

⁴ Казьмина Л.П. Работа над ролью в кукольном спектакле / Что же такое театр кукол? М., 1990. С. 145.

Макет декорации к спектаклю «Братья Монгольфье». Художник Т. Александрова. ГЦТК, 1934

Музыкальные часы на фасаде Центрального театра кукол имени Сергея Образцова возвращают нас в мир детства

Пио – дух шахты. Спектакль «Два дяди для одной сказки». Театр «Нина». Кочабамба, Боливия, 1985

Лечебная маска племени сингалезцев. Дерево. Цейлон.

ет, что актер-кукольник тихонько снимет куклу с руки, положит ее на стол, и будут сидеть втроем художник, актер и кукла. Сидеть и молчать... А думать все равно будут о кукле: почему не получилось, почему не возникла жизнь?» Не полувившаяся кукла полетит в корзину, и все начнется сначала. И наконец наступит момент, «когда вставишь глаза и увидишь, кто на тебя смотрит»⁵.

У Сергея Владимировича было четкое правило: куклу может брать только тот, кто ею работает. Исключение не делали даже для Кати, внучки Образцова. Актеры действительно верят, что у куклы своя аура, что у нее могут быть отдельные от кукольника таланты и способности, что кукла «играет» сама. Некоторые даже побаиваются своих кукол, настолько они живые. Сотрудники музея знают, что кукла в витрине сама принимает нужную ей позу и попытки поставить ее по-другому бесполезны – она сопротивляется и может даже упасть в знак протеста. Кукла – существо автономное и живет по своим правилам. Такое убеждение не лишено оснований, и это прекрасно демонстрирует музейное собрание театральных кукол.

Уникальность музейной коллекции не только в ее объеме (здесь 4000 кукол), но и в том, что в здесь представлены экспонаты от античности до наших дней, от первого века нашей эры до двадцать первого. В экспозиции находится лишь пятая часть собрания, остальное бережно хранится

⁵ Колат Е. Художник, воспитай ученика... // Знамя, 2006, № 10. С. 206.

Панч, Смерть и Джуди. Народное представление «Панч и Джуди». Англия, конец XIX в.

в трех запасниках. В фондах музея – античные марионетки, куклы и маски ритуально-обрядовых действ, куклы, участвовавшие в традиционных религиозных, героических и сатирических представлениях; театры XX и XXI веков представлены куклами из России, Европы и Азии, куклами из лучших спектаклей театра имени С.В. Образцова и куклами из сольной программы С.В. Образцова.

Кроме авторских кукол, созданных выдающимися художниками, мастерами-механиками, резчиками (зачастую существующих в единственном экземпляре), в фондах находятся сотни вариантов театральных эскизов и костюмов. Музей хранит драматургические произведения, исторические трактаты, художественные концепции – то есть всю историю мирового кукольного театра в лицах, образах и документах.

Зрители перед спектаклем имеют возможность познакомиться с временными выставками (40–50 кукол). Переходя от витрины к витрине, мы погружаемся в историю рождения, жизни и изменения театральной куклы в разные эпохи, на разных континентах, наблюдаем причудливое взаимопроникновение идей в культуре.

Эскиз Отца невесты. Спектакль «Гасан – искатель счастья». Художник Б. Тузлуков. ГЦТК. 1956

Профессиональный кукольный театр XX века – результат сотворчества многих поколений кукольников. Экспонаты музея помогают увидеть, как время преобразовало древнюю магию, народное творчество, разные художественные школы и течения в качественно новое явление культуры⁶. Интерес к кукле, к идее марионетки, возникший в начале XX столетия, неотделим от поэтики Серебряного века. Андрей Белый в интервью журналу «Театр» (1907) размышляет о «полном уничтожении актера как величины индивидуальной»⁷. Творчество, способность к нему русские символисты соотносили с ритуалом, религи-

⁶ Голдовский Б.П. Вступление / Музей театральных кукол ГАЦТК имени С.В. Образцова. М.: Бук-Хауз, 2005. С. 7.

⁷ Голдовский Б.П. История драматургии театра кукол. М., 2007. С. 156.

Буддур и Аладдин. Спектакль «Волшебная лампа Аладдина»

ей, а самих себя часто сравнивали с прорицателями, жрецами, пророками. Идея Рока, Судьбы, человека-марионетки на рубеже XIX–XX веков стала важным философско-эстетическим постулатом.

Мир кукол неисчерпаемо многообразен, и каждый посетитель музея – специалист или просто зритель, малыш-дошкольник или его взрослые родители – чувствует себя в этом волшебном мире первооткрывателем, «логикой сердца» постигая, что история у всех людей на Земле – общая

и сотворение мира началось с игры в куклы. Образцов говорил, что сама по себе перчаточная кукла может немного, но сочетание – человеческая рука, перчатка и шар – способно обнажать оба полюса искусства, от высокого романтизма до злой сатиры. Он считал, что перчаточные куклы (петрушки) попали в Европу из Китая. Это одна из древнейших и самых распространенных кукольных систем. В музее показано все многообразие кукол и кукольных конструкций – перчаточные, тростевые, марионеточные, планшетные, теневые...

Тростевой кукле – свыше трех тысяч лет⁸. Индонезийцы по сей день верят, что души умерших являются к ним в виде теней, и доверяют подобным куклам играть только сюжеты Священной истории.

Самые старые экспонаты музея – не по сроку жизни, а по принципу и традиции изготовления – куклы с острова Ява. Трости, которыми они управляются, прикреплены к их ладоням. Именно к таким куклам обратился Сергей Владимирович Образцов, когда искал новые художественные средства выражения романтических чувств и образов для спектакля «Волшебная лампа Аладдина» (он и по сей день в репертуаре театра). Широкие, плавные, изысканные жесты тростевых кукол хорошо передают иллюзию самостоятельного движения, романтический характер создавших их народов. Так век двадцатый в витринах музея обнаруживает свою связь с тысячелетней традицией кукольного искусства, возможно, ведущей свое начало от древнеиндийских священных обрядов⁹.

У каждого экспоната – своя история. Заведующая одним из фондов музея Светлана Сергеевна Гнутикова рассказывает, что маски тибетской

Петрук, Принц и Возлюбленная Принца. Спектакль «Принц с острова Мадура». Ява, Индонезия, XX в.

⁸ Голдовский Б.П. Тростевая кукла. Куклы: Энциклопедия. М.: Время, 2004. С. 396.

⁹ Соломник И.Н. Традиции перчаточной куклы на Востоке и в России / Что же такое театр кукол? С. 122.

Аббас и предатель Шимр. Мистерия «Тазие» о гибели полководца Хусейна. Иран, XIX в.

религиозной мистерии Цам и кукол иранской мистерии «Тазие» XIX века в 40-х годах минувшего столетия передал музею «последний факир России» – путешественник, долго живший в восточных странах, Дмитрий Иванович Лонго. Знаменитый иллюзионист чудом вывез на свою родину фигуры древнего представления, которые по традиции после мистерии следовало сжечь или же хранить в монастыре вдали от людских глаз. Три персонажа религиозной мистерии «Тазие» – гордость музея.

Интересно, что элементы храмовых ритуальных танцев сохранялись в представлениях индийского перчаточного театра Кералы *нава катхакали* еще в XX веке. Кандидат филологических наук Инна Наумовна Соломник называет театр такого типа «своеобразной жертвой богам»¹⁰.

Путешествие в мир кукол – это путешествие к истокам культуры человечества. Археолог Ш. Маньян утверждал, что кукольному искусству не менее тридцати шести веков. Изначально театр кукол был культовым мистериальным действием, попыткой «создать живого бога». Мысль сыграть бога самому для человека древности была кощунственной, и тут на помощь приходили куклы.

¹⁰ Соломник И.Н. Традиции перчаточной куклы на Востоке и в России / Что же такое театр кукол? С. 111.

Фрагмент экспозиции музея ▶

В витринах можно увидеть тени далекого прошлого планеты – плоские фигуры, которые раньше в Китае вырезали из промасленной разноцветной бумаги. В коллекции теневых кукол – герои эпосов «Махабхарата» и «Рамаяна». Индонезийские фигуры, украшенные ажурной резьбой, невозможно спутать ни с какими другими. Яванские теневые фигуры – *ваянги* – делают из шкуры молодого буйвола.

Одна из уникальных, неизвестных, да и непонятных современному европейскому зрителю традиций – вьетнамский «Театр на воде». Для спектаклей такого театра используют естественный или искусственный водоем, красиво украшают его, зажигают свечи, сопровождая театральное действие живой музыкой. Актеры за ширмой управляют

движущимися по воде куклами из нетонущего фигового дерева при помощи длинных шестов. Раньше вьетнамские кукольники развлекали во время наводнения работников на рисовых полях: пока шел спектакль, актеры находились под водой и вдыхали воздух через трубочку. История этого театра подтверждает, что хлеб кукольника был нелегким и даже опасным для жизни.

В коллекции музея – лечебная целебная маска, которую шаман надевает, когда хочет исцелить человека; маска американских индейцев «Человек-ворон» – в обрядах инициации она знаменует новую ступень развития, например, когда подросток становится взрослым. Среди экспонатов не только ритуальные маски, но и специальные приспособления для бродя-

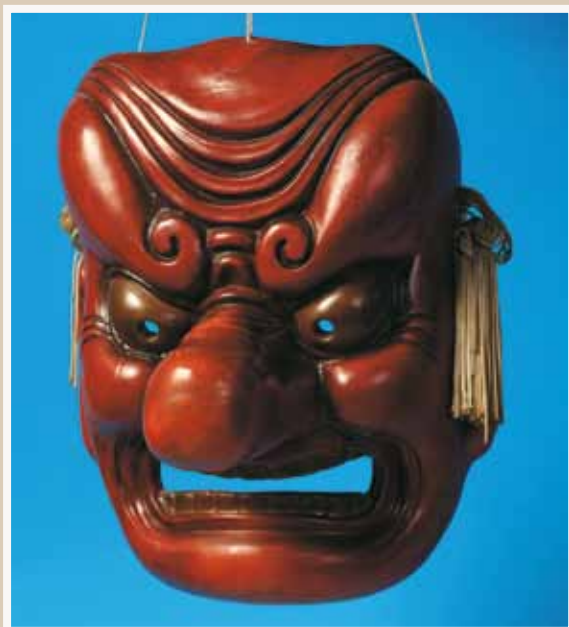
Анна Литвинюк. «Смеется в каждой кукле чародей»

Персонажи традиционного театра теней. Ява, Индонезия, 1960-е гг.

чих актеров. Китайские кукольники до сих пор пользуются «ширмой на коромысле»: на одном конце коромысла – ширма, на другом – короб с куклами, музыкальными инструментами и всем необходимым для представления. Есть в музее и японские куклы – современные (для Праздника мальчиков, театра «Пук») и традиционные. Куклы эти очень большие, в три четверти человеческого роста, одной куклой управляют три человека. Представлены в музее и маски японского театра Но.

Самые старые экспонаты родом из древнего города Пантикапея. Это фрагменты античных глиняных марионеток I–IV веков н.э., их нашли во время раскопок древнего центра культуры, когда-то существовавшего на территории современной Керчи. Куклы-танцовщики и куклы, изображающие маленького древнегреческого шута, устроены почти так же, как и современные: они состоят из нескольких подвижных частей, которые крепятся металлическими стержнями и управляются с помощью нитей. Похожие фигуры существовали в Древнем Египте.

Платон сравнивал человека с марионеткой в руках Рока: «Каждый из нас, живущих, представляет божественное чудо, созданное богами или как их игрушка, или по какой-либо более серьезной причине, ибо даже и этого мы не знаем – знаем только то, что страсти, точно проведенные внутри нас веревки или нити, тянут нас в противоположные стороны и влекут к противоположным поступкам, на чем и основано различие между добродетелью и пороком»¹¹.

В трактате «О мире», приписываемом Аристотелю, есть сравнение искусного божественного управления с работой древнего кукольника, невропаста (от греч. «нить» и «вести»): «...невропасты, натягивая одну нить, заставляют двигаться и шею, и руку существа, и плечо, и глаз, так что все части движутся с некоей гармонией»¹².

Образ человека-марионетки в руках богов был близок и индусам. В величайшей духовной поэме Древней Индии «Махабхарата» о людях говорится, что они, подобно куклам, не имеют собственной воли

¹¹ Слонимская Ю.Л. Марионетка / Что же такое театр кукол? С. 28.

¹² Там же. С. 29.

◀ Фрагменты античной марионетки. Терракота. Пантикапей (Керчь), I–IV вв. н.э. Маска театра Но. Япония. XIX в.

и управляются нитями, идущими от божества, которое посылает им радость или горе, удовольствие или страдание.

В витрине музея – античный шут Маккус, родоначальник плеяды комических персонажей Европы и Азии. Как и его младшие собратья, шут Маккус – горбун с острой головой и палкой в руках. Итальянский Пульчинелла, французский Полишинель, русский Петрушка, чешский Кашпарек, английский Панч, узбекский Палван-Качаль и турецкий Карагез – о каждом из них Сергей Владимирович увлеченно и талантливо рассказывал детям и со сцены, и во время экскурсии, и в своих книгах. Представления, героями которых были петрушки разных стран, Образцов смотрел и искал специально, изучал традицию, чтобы развивать свой театр.

Искусством создания марионеток славился Китай. Китайские куклы настолько сложны, что могут управляться пятьюдесятью нитями. При этом с такой марионеткой работает один кукольник. Профессия актера перчаточного театра, которую здесь называют будайси, требует особых навыков и умения. «На свете есть 360 профессий, но нет труднее профессии будайси» – гласит старинная китайская пословица.

Своим творчеством, своим театром и музеем Образцов изменил отношение к кукольному искусству, а значит, и к актеру-кукольнику. Вплоть до начала XX века профессия актера не относилась к разряду уважаемых, существовал даже запрет хоронить комедиантов на кладбище.

«Смеется в каждой кукле чародей», – утверждал Константин Бальмонт (кстати, знакомство с его творчеством помогло когда-то молодому Сергею Образцову поступить в школу-студию МХАТ). Организатор кукольного театра в Петербурге Юлия Слонимская писала в 1916 году в журнале «Аполлон», что в марионетке «...видели полуфантастическое существо... Зная ее устройство, все же ощущали в ней скрытую волшебную жизнь, лишь пробуждаемую движением нитей. Недаром марионетками называли дьявольские существа, которые служили чародеям. В одном из процессов, разбиравшихся во Франции в первом десятилетии семнадцатого века, подсудимых обвиняли в том, что “они держат в своем доме марионеток (которые являются маленькими дьяволятами, имеющими обыкновенно образ жаб, лягушек, всегда отвратительных)”»¹³.

¹³ Слонимская Ю.Л. Марионетка / Что же такое театр кукол? С. 30.

¹⁴ См.: Соломник И.Н. Традиции перчаточной куклы на Востоке и в России / Что же такое театр кукол?

¹⁵ Слонимская Ю.Л. Марионетка / Что же такое театр кукол? С. 28–31.

Прародиной марионетки считаются храмы, а прародителями – греческие статуи богов. Ряд исследователей утверждают, что в Россию театр кукол пришел отнюдь не из Европы – кукол принес в наши края с Востока Великий шелковый путь¹⁴. «Индия – не чужбина, а родная сестра России», – не без основания считал Николай Константинович Рерих.

Еще Геродот, описывая празднества Вакха-Озириса в Египте, упоминал о фигурах,двигающихся посредством нитей, которые носили по селам женщины в сопровождении музыкантов. Приводимые в движение человеческими руками объемные символы олицетворяли творческую силу. Известно, что в Египте во время религиозных процессов также носили гигантскую статую Амона, которая поворачивала голову, показывая, куда должна двигаться процессия¹⁵.

«Силы любви и волшебства»

В европейских витринах двадцатого столетия – куклы персонажей сказок Туве Янсон, шведской писательницы, жившей в Финляндии: Мумрик, Хемуль и Капризулька. Неподалеку сидит необычный Винни-Пух, похожий

Полишинель. Франция, XIX в.

Сцена из спектакля «Винни по прозвищу Пух»

на мишку-коалу, из театра «Куклы Хогарт» (Великобритания). Франция представлена ценнейшими куклами 1968 года из небольших концертных танцевальных номеров-ревю известного кукольника, художника, режиссера Андре Таона. Он разработал особую конструкцию кукол, называемых «маротками».

Очень интересны экспонаты из Италии (направление «Опера деи пупи»). В спектаклях про войны Карла Великого играют сделанные по старинным образцам планшетно-инерционные куклы-рыцари, управляемые прутами. Марионетки в серебряных доспехах, с металлическими щитами и мечами – тяжелые, поэтому раньше в таких театрах работали только мужчины. Чем важнее персонаж, тем он больше. «Обязательным условием представления является море страстей и крови. Для этого в тела кукол, полые внутри, помещают мешочки с бычьей кровью», – поясняет Светлана Гнутикова.

Знаменитые бельгийские куклы театра Тоон сохраняют брюссельский рыцарский стиль уже свыше 150 лет. Это большие, в полчеловеческого роста, марионетки на прутах. Имя Тоон, родоначальника этого кукольного действия, передается по наследству руководителю театра.

Европа признала кукольный театр не сразу. Местом, где в Средние века разрешали показывать кукол, были церкви. Именно отсюда ведет свое происхождение традиция рождественского вертепа. В V веке, во времена папы Сикста III, в церквях устраивали панорамы – рождественские ясли¹⁶. Сначала вертепы показывали в алтарной части церкви. Кукол – крипп – делали из фарфора, дерева. В Италии вертепы, уже не чисто религиозные, а декоративные и часто в виде домашних представлений, популярны до сих пор.

¹⁶ Слонимская Ю.Л. Марионетка / Что же такое театр кукол? С. 30.

◀ Рыцарь – воин Карла Великого. «Опера деи пупи». Сицилия, Италия, XX в.

Борис Голдовский называет вертеп одним из самых загадочных театрално-эстетических и культурных явлений прошлого. И не только потому, что он отражал, моделировал идеи мироустройства разных эпох, но и потому, что он объединил в себе два разнонаправленных потока: обрядовый театр и театр пародийного

праздника; театр религиозный и светский; театр проповедующий и отвергающий любые формы проповеди; театр литературный и театр импровизационный; театр трагедии и театр комедии; театр официальный и театр бесцензурный, народный. В этой двухэтажной модели, не сливаясь, но создавая единое целое, сосуществовали два спектакля, две пьесы, два жанра. Со временем из-за обилия светских элементов рождественский вертеп перемещается в пласт неофициальной культуры и оформляется как народный театр. В дореволюционной России такой театр распространился от Смоленска, Новгорода, Москвы до городов Сибири¹⁷. В музее представлены польские и русские уличные вертепы. В Польше традиция вертепа – шопки – не прерывалась. До сих пор в Кракове проходят фестивали шопок. У нас в России эта древняя традиция сейчас возрождается.

В послевоенной Восточной Европе возникло много стационарных профессиональных кукольных театров, с которыми театр Образцова был в большой дружбе. Кукольные театры были во всех республиках Советского Союза. В музее богатейшая коллекция белорусских и украинских кукол, куклы латвийского художника П. Шенхофа, куклы молдавских, ташкентских, алма-атинских театров... Музейные куклы – сообщество интернациональное и демократическое. Здесь соседствуют герои и злодеи, куклы-аристократы и простофили, золушки, куклы-шаржи и персонажи литературных произведений. Они помнят минуты триумфа на сцене, помнят руки кукольников, руки художников, вдохнувших в них жизнь, помнят чудо своего рождения.

У каждой авторской куклы свои воспоминания. Многие могли бы сказать о себе: «Когда б вы знали, из какого сора...» Замечательная кукольница Екатерина Терентьевна Беклешова рассказывала, с каким трудом в годы войны открывала для себя секреты мастерства: «Я ведь не художница, я пробиралась ощупью, красила кукол потихоньку, сушила на веревке над плитой, мыла под краном щеткой с мылом, когда не нравился цвет, снова сушила, снова красила. Труднее всего мне было крашение головы и кройка одежды... <...> Самый главный закон кукольного искусства – обаяние персонажа. Отрицательные черты могут быть смешными, но персонаж – обязательно обаятельным. Я всегда люблю ту куклу, которую делаю, кто бы она ни была»¹⁸.

¹⁷ Голдовский Б.П. История драматургии театра кукол. С. 109–111.

¹⁸ Колат Е. Художник, воспитай ученика... С. 199.

◀ Шопка (макет). Сделано обществом каменщиков. Краков, Польша

Ее Венера Михайловна Пустомельская, «кандидат околосельских наук, звезда эстрады и телеэкрана» 50-х годов прошлого века, была неотразима.

В собрании музея беклешовские куклы-шаржи: обаятельный сказочник, любимец детей Корней Иванович Чуковский, и сатирический персонаж Муссолини, с которым во время войны, переодев его в костюм Пьеро, выступал сам Сергей Образцов. Детям и взрослым очень нравятся и острохарактерные, гротескные персонажи, и волшебные куклы-красавицы из дореволюционных домашних спектаклей, которые были очень популярны в начале прошлого века. Не так давно музейные сотрудники обнаружили в фондах уникальные экспонаты, принадлежавшие последнему русскому цесаревичу Алексею. Реставрируя ширму, на ней нашли бирки, сделанные при описи Александровского дворца. «Долгие годы это не афишировалось, – рассказывает Светлана Гнутикова. – Куклол и ширму заказывали во Франции для игровой комнаты цесаревича. Когда изучали этот домашний театр, увидели, что у кукол есть сходство с членами царской семьи».

Разнообразные куклы-автоматы, домашние механические театры, музыкальные шкатулки и часы с движущимися фигурками – эти лю-

бопытные старинные предметы можно не только увидеть, но и услышать в Мемориальной квартире С.В.Образцова. Он коллекционировал раритеты, которые скрашивали досуг людей в пору, когда не было телевизора и кинотеатра. На радость детям экскурсовод заводит некоторые действующие игрушки, например «Обезьяний оркестр», и поясняет, что в XVIII веке детям показывали такой механический театр лишь раз в неделю и только за хорошее поведение.

Музейное новшество – театрализованные экскурсии для малышей. Они не только знакомятся с волшебным миром кукол, но и смотрят кукольные представления «Дюймовочка», «Ежикина радость». Спектакль Ольги Беленковой «Принцесса на горошине» позволяет юным зрителям пережить радостные мгновения, которые испытывали их прабабушки, когда глядели на чудо, рождавшееся за маленькой театральной ширмой.

Последний петрушечник России

Одним из первых Сергей Владимирович Образцов пригласил в свой театр легендарного петрушечника Ивана Афиногеновича Зайцева. Образцов учился у своего старшего товарища и признавал, что владеет этим искусством хуже, чем он. Он гордился, что в музее есть коллекция кукол и шарманка Зайцева. Рассказывал зрителям о впечатлениях собственного детства, когда видел

такие уличные представления из окна своего дома. Позже Сергей Владимирович начал собирать шарманки, их много в его мемориальной квартире.

Образцов восхищался последним петрушечником России, когда-то исколесившим Россию вдоль и поперек. Зайцев играл на гармошке, на балалайке. Замечательно показывал фокусы, наизусть знал сценарии балаганных пантомим «Взятие Плевны», «Сдача Османа-паши» и тексты механических театров «Въезд шаха персидского», «Похороны папы римского» и «Русско-турецкая война на суше и на море». Знал он еще народную пьесу «Путешествие купца Сидорыча в рай и ад», по сюжету очень похожую на гетевского «Фауста»¹⁹. (Для тех, кто знаком с миром кукол, не секрет, что сюжеты знаменитых произведений Гете, Шекспира были заимствованы из кукольных представлений XIV века.)

Шедевры кукольного искусства, поиск, страсть, задор мастеров-кукольников живут в витринах музея. Здесь много работ соратников Образцова, его учителей, а иногда соперников. Например, куклы Ивана Семеновича и Нины Яковлевны Ефимовых – это они открыли для российских кукольников тростевую куклу, а от них идею перенял С.В.Образцов, немного изменив кон-

¹⁹ Образцов С.В. По ступенькам памяти. М., 2001. С. 132.

◀ *Сцена из спектакля «По щучьему велению»*

Кабинет в Мемориальной квартире С.В. Образцова

струкцию. Супруги Ефимовы считали, что кукла прежде всего должна быть произведением искусства. Но в 1930-е годы у театров не хватало средств, куклы стали делать из того, что было под рукой. Между сторонниками Образцова и Ефимовых произошел «игровой» спор, Ефимовы потерпели в нем

Часы «Обезьяний оркестр». Германия, XVIII в. Мемориальная квартира С.В. Образцова

Старик и Старуха. Спектакль «Литанюшка». Художник В.А. Фаворский. Мастерская при Камерном театре. Москва, 1920-е гг.

поражение, что было для них очень болезненно, и прекратили работать с куклами. Но дружить с С.В. Образцовым не перестали и в 1948 году передали театру коллекцию своих кукол.

Есть в музее куклы, принадлежавшие учителю Образцова по ВХУТЕМАСу, художнику Владимиру Андреевичу Фаворскому, непревзойденному мастеру ксилографии и книжной иллюстрации²⁰. Резаные Дед и Баба, Баба-яга, Давид, головы Голиафа, Женщины и Старика отражают поиски «Театра Петрушек, марионеток и теней» и Камерного театра. Фаворский какое-то время работал и с такими знаковыми фигурами искусства тех лет, как П.Я. Павлинов, И.К. Истомина.

Созданный Н.Г. Шалимовым Красный Петрушка со звездой, венчающей голову, попал в музей благодаря родственнице художника. Один

²⁰ Музей театральных кукол. ГАЦТК им. С.В. Образцова. С. 65.

◀ Красный Петрушка. Агитационный театр кукол. Художник Н.Г. Шалимов. Москва, 1920-е гг.

Сцена из спектакля ▶
«Ночь перед Рождеством»

из многих энтузиастов, первый директор музея Андрей Яковлевич Федотов, искал экспонаты для музейного собрания в частных коллекциях, антикварных магазинах, добился получения зарубежных кукол из музеев игрушки, восточных культур, из Бахрушинского музея.

В музейном собрании – куклы-патриархи из легендарного спектакля 1916 года «Силы любви и волшебства». Зороастр, Карлик и Пастушка, герои спектакля старейшего в России театра Ю. Слонимской и П. Сазонова, созданы художниками Н. Калмыковым и М. Добужинским. Есть здесь и коллекция кукол театра Е.С. Деммини.

Куклы прошлого века, которые живут в музее, могли бы многое рассказать о становлении театра – и не только кукольного – в России. Современники Немировича-Данченко, Александра Таирова, они могли слышать споры, дискуссии тех лет. Английский теоретик театра, реформатор сцены, художник, мастер-кукольник Гордон Крэг считал, что «вся мировая театральная культура выросла из “кукольного зерна”»²¹. Крэг видел и высоко оценивал спектакли Образцова. Сергей Владимирович, бывая на гастролях, встречался с Крэгом; он умел дружить и легко находил общий язык с талантливыми зарубежными коллегами, даже если не знал языка. Личность Образцова и его обаяние преодолевали железный занавес, разделявший людей культуры.

Легендарные куклы Мастера стали сегодня ветеранами сцены, они сидят в почетном красном углу, смотрят из музейных витрин на малышей, которых привели папы, мамы и бабушки в любимый театр своего детства, и вспоминают своего неутомимого, лучезарного и мудрого создателя.

Зиновий Гердт, работавший в театре С.В. Образцова, писал о человеке-эпохе в истории отечественного театра, знаменитом кукольнике России: «...от самого Сергея Образцова никто никогда не слышал, что он устал, что ему почему-то грустно и что надо бы сходить к доктору. У него на это попросту не было времени.

Посудите сами. С утра нужно быть на репетиции нового спектакля. Из пяти довольно удачных вариантов кукол и декораций он намерен выбрать

²¹ Голдовский Б.П. История драматургии театра кукол. С. 155.

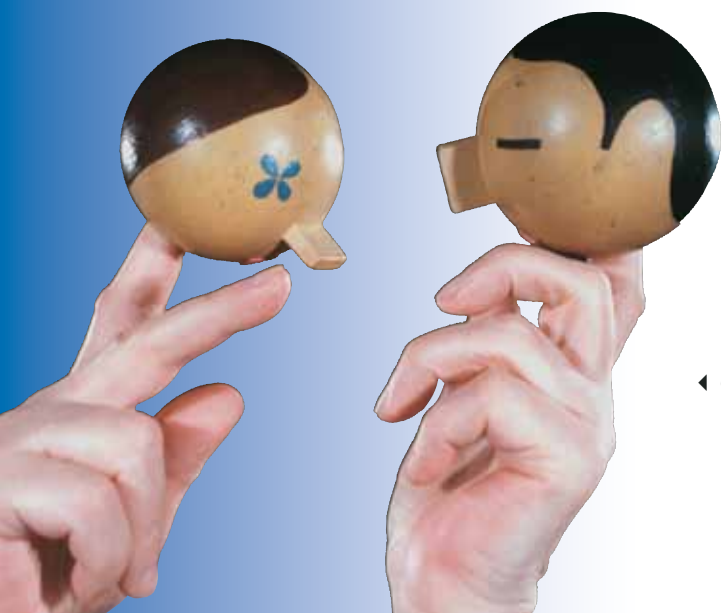

Сцена из спектакля «Волшебная флейта»

шестой, о котором еще никто не знает, и до репетиции надо уговорить художника. У заслуженной артистки не получается сцена. Она не может взвизгнуть так, как ему хочется, потому что это не по системе Станиславского... На репетиции он будет тридцать раз бегать от режиссерского столика за кулисы, подозрительно вежливым голосом разговаривать с электриками, которые сегодня почему-то нерасторопны, доказывать кому-то, что пудели виляют хвостом именно так, а не как-либо иначе, спорить о философской концепции сказки. Во всем этом будет масса наблюдательности, ума, знаний, юмора.

Когда, как всегда, в самый разгар репетиции выяснится, что пришло время ее кончить, он с нескрываемой досадой наденет куртку и пойдет в свой кабинет. По пути он уговорит заместителя директора поставить в фойе два огромных аквариума с редчайшими рыбами, решит с заведующим вопрос о повышении заработной платы гитаристу, подой-

◀ Он и Она. Концертный номер С.В. Образцова «Мы сидели с тобой...». 1931

дет к художнице, вернувшейся из отпуска по беременности, и поделится с ней опытом деда, у которого совсем недавно были новорожденные внуки. В кабинете он задержится ровно столько, сколько требуется для того, чтобы пригласить ожидающего его кукольника из Эквадора к себе домой...

Прошло шестнадцать лет, как я знаю этого человека. Казалось бы, пора перестать удивляться, но это невозможно. Когда я увидел его впервые, волосы у него были цвета ржи. Сейчас они белые... Я уверен, что за-

втра он мне скажет: «Посадил двадцать берез. Вынул четыре кубометра грунта...» С ума сойти!»²²

Поразительное жизнелюбие, темперамент, внутреннюю свободу и, главное, неиссякаемую любовь к куклам и к маленьким посланцам будущего детям Сергей Владимирович Образцов сохранил до конца дней. Одна из его книг так и называется: «Всю жизнь я играю в куклы».

Казалось бы, кукла она и есть кукла, какой с нее спрос. Знакомство с музеем театра Образцова убеждает: роль куклы в системе культуры исключительно важная. От первой игрушки до театральной сцены человек создает себе «второй мир», в котором он, играя, удваивает свою жизнь – эмоционально, этически, познавательно²³. Сергей Владимирович называл кукольный театр самым иносказательным из всех зрелищных искусств. Так же, как и сказки, легенды, мифы, кукольный театр – это традиция, в нем заключены юмор, талант и философия народа. Образцову принадлежат слова: «Человек не может понимать окружающий его мир только логикой мозга, он должен ощущать его логикой сердца... Кукольное представление обладает концентратом образности и во многих случаях становится тем самым сезамом, без которого некоторые двери совсем не открываются. Ключей нет!»

²² Academia Образцова. М.: Дизайн Хаус, 2007. С. 129.

²³ Лотман Ю.М. Куклы в системе культуры / Лотман Ю.М. Об искусстве. СПб, 1998. С. 649.

