HAIII TEATP

ТЕАТР КУКОЛ

ДЕТИЗДАТ ЦК ВЛКСМ

T 29

ТЕАТР КУКОЛ

для самодеятельного детского театра

СОДЕРЖАНИЕ

В. Швембергер. Как самому устроить	театр
кукол	
Н. Гернет и Т. Гуревич. Гусенок .	
А. Барто. Ледяная гора	39
А. Тутышкин. О театре кукол и	
А. Барто ,	

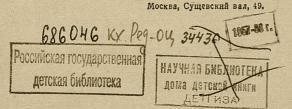
Разрешено ГУРК: «Гусенок» — № 186/37 от 9/IV. 1937 г., «Ледяная гора» — № 7111/Н от 3/XII 1936 г.

ДЛЯ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

Ответственный редактор Ф. Пушкарев. Художественный редактор П. Суворов. Технический редактор П. Беккер. Корректоры О. Ковалевская и О. Каплан.

Детиздат № 2067. Индекс Д.7. 3¹/₈ печ. л. (3,13 учетно-автиста). Формат бумаги 84 × 108¹/₈₉. Тираж 10000. Сдано в производство 17/Х 1938 г. Подписано к печати 20/ХІ 1939 г. Уполномоченный Главлита № А-20745. Заказ № 1331.

Фабрика детской книги Изд-ва детской литературы ЦК ВЛКСМ.

КАК САМОМУ УСТРОИТЬ ТЕАТР КУКОЛ

Театр кукол может очень многое сделать на своей небольшой сцене, может многое показать из того, что

трудно показывать в театре живого актера.

Выразительные средства театра кукол огромны. На кукольную сцену мы легко можем вывести послушных и исполнительных «диких» зверей, птиц, насекомых, показать дно морское с его обитателями, поезда, вереницы мчащихся автомобилей, летающие аэропланы и уносящиеся ввысь воздушные шары.

Для каждой роли мы сможем сделать именно такого актера-куклу, который лучше всего подойдет к данной роли. Если надо, наши актеры-куклы будут огромного

роста или превратятся в карликов.

В театре кукол актер-кукольник, спрятавшись за ширму и будучи сам невидим для зрителя, может играть кого угодно. Толстый может играть худого, высокий — карлика, низенький — великана. Мальчик сыграет роль девочки, девочка сыграет роль бородатого верзилы. Удивительные вещи творятся в театре кукол: два актеракукловода могут сыграть пьесу, в которой пятнадцать ролей.

Чего только нельзя сделать с самой куклой! Этого «актера» можно закопать в землю, сбросить с невероятной высоты, сложить пополам, свернуть жгутом, наконец

просто разорвать на части и на глазах у зрителя опять собрать в целую куклу, сжечь, заставить толстеть и худеть, лить потоки слез, выпивать ведра воды и т. п. А какие сказочные превращения возможны на нашей сцене!

Театр кукол иногда просто называют театром Петрушки. До революции в России был только народный бродячий театр задорного, веселого Петрушки, драчуна и буяна, не признававшего ни бога, ни чорта, ни царя, ни попа, ни помещика, ни купца, со всеми с ними расправлявшегося своей крепкой палкой.

Где и когда впервые зародился театр кукол? Кто тот веселый изобретатель, который впервые изобрел игро-

вую театральную куклу?

На этот вопрос никто точно теперь не ответит. Никто не писал тогда истории, а устные предания или за-

быты, или преобразились в чудесные сказки.

Известно только, что этот театр существует уже тысячи лет и что, вероятнее всего, он впервые возник на Востоке — в Индии или в Китае. По крайней мере, в китайских древних сказаниях, возникших за три тысячи лет до нашей эры, уже встречаются упоминания о чудесных живых куклах.

Переходя из страны в страну, из эпохи в эпоху, продвигаясь по торговым путям старого мира, театр кукол попал из Китая в Персию, из Персии в Грецию, из Греции в Италию, из Италии распространился по всей Европе.

В Россию театр кукол попал не так давно. Лет триста, триста пятьдесят назад впервые заговорил, засмеял-

ся Петрушка в России.

И опять мы точно не знаем, кто занес его в Россию: принесли ли его с юга в своих кибитках кочующие цыгане, англичане ли мореходы забросили его в Архангельск, в Москве ли, на Кукуе, в Немецкой слободе, впер-

вые Петрушка раскинул свой театр-ширму?

В различных странах главный герой театра кукол, Петрушка, почти не изменялся: длинноносый, смешной, крикливый драчун. В Италии — Пульчинелло, во Франции — Полишинель, в Германии — Ганс Вурст, в Англии — Понч — все это родные братья Петрушки, который иногда и у нас выступает под именем Ваньки-Рутютю. Все они похожи друг на друга, оттого и трудно отгадать, из какой страны перекочевал к нам этот забавник.

Да и пьесы, когда-то разыгрывавшиеся Петрушкой в различных странах, были очень похожи друг на друга.

В своей десятиминутной комедии Петрушка расправляется палкой и с купцом-барышником, и с будочником-капралом (полицейским), и с немцем (управителем помещичьего имения), и с лекарем — из-под Каменного моста аптекарем (шарлатаном), и с самим чортом.

Царя он не признает, над попами смеется.

Мог ли прийтись такой театр по вкусу царям и царской церкви? Конечно, нет!

И действительно, театр Петрушки подвергается гоне-

нию и запрещается в царской России.

Но Петрушка был любимцем простого народа; театр Петрушки — театр толпы, улицы, площади, базара. Он становится бродягой и странствует из села в село, из одного города в другой.

Как его ни гнали, как ни запрещали, народные кукольники донесли все-таки театр Петрушки до револю-

ции.

А после революции театр кукол сразу же возрождается и доказывает сотнями театров, сотнями пьес, что это — большое и настоящее искусство, настоящий своеобразный театр.

Теперь в кукольном театре идут пьесы, не только специально написанные для кукол, но и пьесы классиче-

ского репертуара.

На сценах театра кукол сыграны басни Крылова, «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» и «Ревизор» Гоголя, «Каштанка», «Канитель» и «Хирургия» Чехова, «Сказка о попе и о работнике его Балде» Пушкина, сцены из «Макбета» Шекспира и другие пьесы из нашего классического наследства.

Практика доказала, что кукольный театр может ставить, наряду с веселыми пьесами, и серьезные современные пьесы, и исторические хроники, и инсценировки сказок, рассказов, басен и стихотворений. Все это пока-

зано в театре Петрушки.

Кроме театра Петрушки, существует еще кукольный

театр — театр марионеток.

Марионетка — это деревянная кукла, приводимая в движение при помощи ниток. Руки, ноги, голова куклы делаются подвижными. Кукловод становится над кукольной сценой, он загорожен от зрителя специальной деко-

рацией. Кукловод сверху управляет движениями куклы. Нитки зрителю не видны. Таким путем можно добиться очень сложных движений куклы, почти в точности воспроизводящих движения живого человека.

У нас в Советском Союзе театр марионеток большого распространения не имеет. Да оно и понятно: техника его значительно сложнее, чем техника театра Петрушки. Это — во-первых. А во-вторых, совершенно не нужно, чтобы кукла в точности подражала движениям живого человека, как это бывает в театре марионеток. В театре Петрушки движения куклы имеют свою особую прелесть и выразительность. Вы поймете это, как только наденете на руку куклу и заставите ее наклонять голову, шевелить руками, внезапно выскакивать и исчезать. Мы в этой статье будем говорить только о театре

Петрушки, то есть о куклах, надеваемых на руку.

КУКЛА - АКТЕР

В театре кукол главное действующее лицо — кукла. Хорошо сделанные куклы — залог успеха всего спектакля. Человек-актер спрятан за ширму, зритель видит только куклу и следит за ее движениями, жестами, за ее мимикой.

Поэтому нашего актера — куклу — надо стараться сделать как можно лучше. Кукла должна быть как можно

выразительнее. Как же этого добиться?

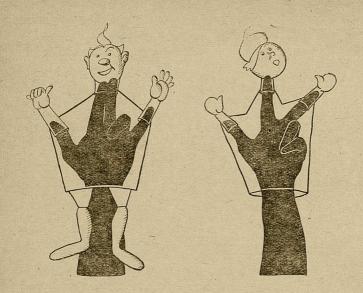
Кукла мала ростом — излишние детали в лице и костюме куклы только затруднят ее восприятие. Лучше в кукле дать немного, но дать ярко. Изготовляя куклу для данной роли, нужно ясно представлять себе, какое должно быть у нее лицо — глупое, злое, веселое, молодое, старое, — и постараться воплотить эти черты в кукле с предельной простотой и ясностью.

Лицо куклы не мимирует (не изменяется), но меняющийся контур головы при движении, движение теней на

лице куклы создают впечатление живого лица.

Каковы должны быть размеры куклы?

Рука актера, выставленная над ширмой, видна зрителю от локтя до вытянутого вверх указательного пальца это и обуславливает предельный рост куклы. Отсюда размер куклы можно установить приблизительно в

40—42 см и меньше, причем 8—9—10 см приходится на

голову.

Тело куклы — это рука актера и его пальцы. Руку надо задрапировать материей. Так получается фигура куклы. Пальцы руки актера могут быть сложены двояко:

1. Шею образуют указательный и средний пальцы, прижатые друг к другу; на эти пальцы надевается голова куклы. Безымянный палец прижат к ладони, образуя выпуклость груди куклы. Большой и мизинец — это руки куклы.

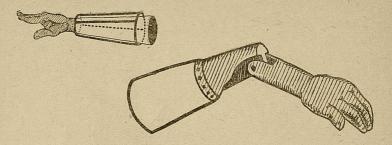
2. К ладони прижимаются безымянный и мизинец. Указательный палец служит шеей куклы, руками будут

большой и средний пальцы.

Работать куклой можно и так и этак. При способе, изображенном на первом рисунке, фигура куклы полу-

чается более правильной.

Основой куклы является нижняя рубашка — перчатка. Эта перчатка, как видно из рисунков, служит для того, чтобы связать пришитые к ней голову, руки и ноги. Иногда, если костюм прост и состоит из одной рубахи, эта перчатка служит и костюмом куклы.

Слева — кукольная рука на патронке; патронка из картона. Справа — кукольная рука с подвижным суставом.

Надо вообще заметить, что чем меньше материи и чем она легче и свободнее драпирует руку актера, тем кукла живее и подвижнее. Однако при изготовлении характерных фигур прибегают к толщинкам из ваты, каркасам и т. д.

Если к рукавам кукольной рубашки-перчатки, выкроенной по длине пальцев актера, непосредственно приделать кисти кукольных рук, то кукла у нас получится с кореткими руками— нелепая, смешная фигурка. Это хорошо только для некоторых пародийно-комических кукол.

Но если для данной пьесы требуются куклы с фигурами, анатомически более правильными, нужно прибегнуть к помощи так называемых «патронок» — наперстков, надевающихся на пальцы актера и тем самым удлиняю-

щих руки куклы.

Эти патронки изготовляются из картона и проволоки. Руке, сделанной на патронке, придается естественный изгиб.

Можно сделать руку подвижной в локтевом суставе, тогда при резких поворотах кукла будет выразительно

размахивать руками.

Чтобы сделать кисть руки, выкраивается небольшая перчатка, которая туго набивается ватой. Кисти рук делаются несколько преувеличенного размера. Не всегда необходимо делать пять пальцев; небольшой размер руки позволяет ограничиться четырьмя пальцами на руке—зритель считать не будет, а впечатление от руки не нарушится.

Кисти кукольных рук можно сделать из дерева и из проволоки, обмотанной ватой и обшитой материей (чулком), из папье-маше, из толстой кожи, толстого сукна и т. д. Руки из проволоки дают кукле возможность держать небольшие предметы.

НОГИ

Обычно ноги кукол делают из материи и набивают ватой. При выкройке чехла для ног надо стараться сохранить анатомическую форму ноги. Пришиваются ноги

к переднему краю перчатки.

Иногда, особенно при костюмах, закрывающих всю фигуру куклы, ног можно и вовсе не делать, они не будут видны зрителю. Обычно ногами не управляют, и они у куклы беспомощно свешиваются. Чтобы ноги приобрели такую же подвижность, как и руки, их делают на патронке. Держа такую куклу на левой руке, кукловод пальцами правой может двигать ногами: закидывать ногу на ногу, двигать попеременно одной и другой ногой и т. д. Эти движения особенно хорошо удаются тогда, когда кукла сидит или лежит на ширме.

Обувь для кукол шьется из материи, картона и кожи, вырезывается из дерева или выклеивается из папье-маше.

ГОЛОВА

Есть несколько способов изготовления кукольных голов.

Дерев янная голова. Дерево дает возможность сделать лучшую, дольше всего сохраняющуюся голову с резкими, тонкими и четкими чертами лица; дерево как материал приятно в скульптуре и хорошо поддается обработке. Понятно, что деревянная голова должна быть полой, во-первых, для того, чтобы в шею можно было вставить пальцы, а во-вторых, чтоб облегчить ее. Деревянная голова или выдалбливается с затылка, а затем отверстие на затылке заклеивается материей и прикрывается париком, или она раскалывается пополам, выдалбливается, а потом вновь склеивается столярным клеем. Резьба из дерева требует известного навыка и точности в работе. Прежде чем резать, надо хорошо разработать

Глиняная голова, оклеенная справа газетной бумагой.

эскиз головы, нарисовав ее несколько раз в различных положениях, потом слепить голову из глины или пластелина и только тогда уже резать из дерева, точно зная размер и форму вырезаемой головы. При известном опыте можно обойтись и без предварительной лепки.

Гораздо легче сделать голову из так называемого многослойного папье-маше, то есть склеить голову из бумаги.

На этом способе, как самом распространенном, и остановим-

ся более подробно.

Процесс изготовления головы распадается на две операции: 1) изготовление первоначальной скульптуры головы из глины или пластелина и 2) выклейка головы из бумаги.

Продумав и набросав не-

сколько эскизов задуманной головы, можно приступить к лепке ее из глины, причем, если мы решим, что глаза, волосы на голове, усы и борода будут накладные, из другого материала, то голову, понятно, надо лепить без волос и глаз.

Но накладные глаза и волосы должны быть проверены еще на глине, так как они совершенно изменяют форму и тип всей головы.

Лепить легче из пластелина, чем из глины. Пластелин — вязкая упругая масса, которая долго не высыхает и не затвердевает. Эти свойства дают возможность прерывать работу и не спешить после изготовления головы с ее дальнейшей обработкой. Глину же все время нужно держать сырой. Прерывая работу с глиной, необходимо начатую вещь закрывать мокрой тряпкой. Пластелин продается в готовом виде.

Изготовив голову из глины или пластелина, присту-

паем к выклейке ее из бумаги.

Для выклейки головы берется бумага самого низкого сорта — оберточная или газетная. Бумага должна быть без глянца.

Заваривается клейстер из картофельной муки, крах-

мала или из простой ржаной муки с добавлением небольшого количества жидкого столярного клея (одна часть на четыре-пять частей клейстера).

Наша задача состоит в том, чтобы облепить бумагой

глиняную голову.

Понятно, если мы будем оклеивать голову большими кусками бумаги, то бумага не ляжет на глину ровно и, образуя складки и бугры, испортит нашу скульптуру.

Обклеивать надо маленькими обрывками бумаги, тщательно притирая их к поверхности головы. Резать бумагу нельзя, надо ее рвать, чтобы края получались неровные, с бахромой: это обеспечивает прочность соединения куска с куском и дает гладкую поверхность.

Последовательно мы покрываем слепок тремя-четырь-

мя бумажными слоями.

Этого, конечно, недостаточно, но клеить больше нельзя, так как бумага, ложась на первоначальную форму, сильно ее изменяет, и при дальнейшей клейке не удается сохранить мелкие черты лица.

Чтобы этого избежать, делают так. Нанеся на поверхность головы четыре слоя бумаги, дают ей высохнуть. После этого острым ножом разрезают голову на две части и снимают бумажную скорлупу с глиняной головки.

Прежде чем опять соединить эти две части, надо

укрепить их стенки.

С внутренней стороны мы можем наклеивать сколько угодно слоев бумаги, не боясь изменить внешнюю форму.

Мы так и делаем, наращивая бумагой стенки нашей бумажной головы до пяти-восьми слоев. После этого половинки складываются и склеиваются кусочками бумаги с внешней и с внутренней стороны. После окончательной просушки голова из папье-маше готова, и можно приступать к дальнейшей ее обработке.

Недостаток этого способа в том, что, обклеивая глиняную голову бумагой, трудно сохранить первоначальные черты скульптуры. Кроме того, при вынимании глины из бумаги скульптура портится, и нельзя получить с одной глиняной головы несколько одинаковых слепков.

Существует другой способ, позволяющий более точно передать в бумаге первоначальную скульптуру. Для этого необходимо сделать разборную гипсовую форму.

Тщательно смазав нашу скульптуру тонким слоем

жира, можно приступить к гипсованию.

Для смазки употребляют: стеарин, разведенный в ке-

росине, вазелин, сало или взбитое в пену мыло.

Для гипсования глиняную голову делим барьером на две половинки. Барьер возводим из пластелина или из небольших квадратных пластинок картона.

Особенности каждой модели подскажут, как удобнее провести барьер, чтобы при последующей работе получить гипсовую форму, из которой легко вынималась бы бумажная голова.

Гипс разводим жидко, не гуще сметаны.

При заливке надо следить, чтобы жидкий гипс проник во все впадины модели. Облив гипсом первый раз и дав гипсу немного загустеть, сейчас же заливаем сверху второй слой гипса. Такими последовательными заливками наращиваем слой гипса до 1,5—2 см толщины. Дав гипсу достаточно затвердеть, снимаем барьер и ножом выравниваем край гипсовой формы. Выровняв, смазываем гипс жировой смазкой.

Гипсовый край залитой первой половины теперь сам

явится барьером для второй половины.

Заливка второй половины производится так же, как и первой, то есть постепенным наращиванием гипса.

После того как гипс затвердеет, ножом разъединяют две половины гипсовой формы, удаляют из них глину или пластелин, и форма, состоящая из двух половин, готова.

Остается выклеить их изнутри такими же кусочками бумаги, как и в первом способе. Клеить гипсовую форму гораздо легче, так как нет опасности повредить модель. Сразу заклеиваем нужное число бумажных слоев (5—8), причем заклеиваем несколько и края форм: это поможет нам вынимать бумажную половинку головы из формы.

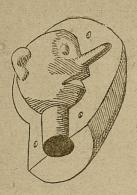
Заклеив, надо дать бумаге хорошо высохнуть. Потом папье-маше вынимают из формы, обрезают края и склеи-

вают.

Описанный способ отливки головы совершенно необходим, если мы имеем дело со сложной по форме головой. В некоторых случаях приходится делить голову не на две части, а на три и даже на четыре, иначе бумажного слепка не вынешь из формы.

Склеив бумажные части головы в целое и дав им хорошо высохнуть, можно приступить к дальнейшей обра-

ботке головы.

Глиняная голова в гипсовой форме.

Гипсовая форма из нескольких частей: A — скульптура, B — барьер.

Прежде чем раскрашивать голову, следует ее выгладить «шкуркой».

После этого голову покрывают общим тоном — белым, светлорозовым, а затем раскрашивают.

Краски можно употреблять самые различные: мас-

ляные, гуашь, акварельные, клеевые.

Волосы на голове, бороду, брови и усы (если они не вылеплены) делают из бахромы, меха, шерсти, пакли, кожи, сукна или ниток.

Глаза могут быть вылеплены скульптурно и раскрашены или сделаны из пуговиц, кусочков жести, бус и т. п.

При лепке кукольного лица надо добиваться такой формы, чтобы лицо при поворотах возможно больше изменялось. Головы с большими носами, большими, нависшими бровями, вообще с резкими чертами лица «играют» хорошо.

Конечно, здесь нельзя дать каких-либо определенных правил для лепки кукольной головы, но два примера,

известных всем из практики, можно привести.

Голова с резким профилем, сжатая с боков, играет лучше, чем правильная голова с расплывчатыми чертами лица. Таков сам Петрушка: узкое лицо с резко выдающимся, длинным носом.

Или, скажем, Би-Ба-Бо. Плоское лицо со вздутыми щеками, с чуть-чуть выдающимся носом, с нарисован-

Би-Ба-Бо.

ными большими круглыми глазами. Это лицо также резко меняется при поворотах. Смотришь прямо — видишь нос, глаза, большой рот. В профиль — пропал нос, сократились глаза, выпучились щеки.

Можно найти и другие выразительные формы кукольной головы и кукольного лица.

Еще проще сделать кукольную голову из старого чулка, из материи и ваты,

Для этого изготовляют картонную трубку такой толщины, чтобы в нее свободно входил указательный палец. Затем берут кусок старого чулка белого или розового цвета и пришивают его к этой трубке. Получившийся мешочек набивают ватой, опилками или тряпочками и зашивают сверху.

К этому мешочку пришивают нос и уши — тоже из кусочков чулка. Губы и брови вышиваются нитками. Нитками же можно сделать на лице куклы морщины, и сделать так, чтобы лицо у нее получилось смеющимся или плачущим.

Изготовив руки, ноги, голову и пришив их к нижней рубашке-перчатке, мы получаем основу фигуры куклы; остается только одеть ее в костюм. А как сшить костюм, вы, конечно, и сами сообразите.

ЗВЕРИ В ТЕАТРЕ КУКОЛ

Принцип изготовления кукол-зверей тот же, что и для изготовления кукол, изображающих человека.

Мягкая шкура зверя, сшитая в виде перчатки, надевается на руку актера. Голова, деревянная или из папьемаше, надевается на указательный палец, а большой и средний пальцы управляют передними ногами. Могут быть и другие комбинации пальцев. Туловище зверя не всегда делается из меха. Мех может быть заменен плюшем, сукном или другой пушистой материей.

Чаще всего куклы-звери делаются только с передними ногами (лиса, собака, кошка, обезьяна). В этих случаях они показываются над ширмой до половины туловища.

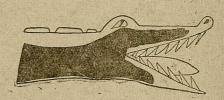
Хвост может быть пришит к кукле, а может быть сде-

лан и отдельно. Кукловод, ведя куклу-зверя одной рукой, другой рукой иногда только показывает хвост над ширмой. Для того чтобы всегда сохранять одинаковое расстояние от хвоста до головы, его соединяют с туловищем куклы веревочкой.

Если показывается только большая голова зверя, то голова делается с подвижной нижней челюстью на шарнире; четыре пальца руки кукловод вставляет в голову, а большой палец помещается под языком внутри нижней челюсти.

Лев пойдет, если двигать дощечки, прикрепленные к его ногам.

Разожмешь пальцы — рот открыт, сожмешь — рот закрыт.

Прижимая большой палец к ладони, мы закрываем пасть, отстраняя палец — открываем. Такая голова может щел-кать зубами, хватать и крепко держать предметы в пасти.

Если фигура зверя по своим размерам мала и в голову нельзя вставить всю кисть руки, то приходится го-

лову «механизировать».

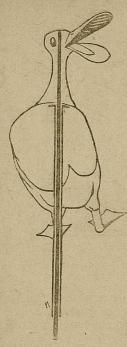
Подвижная нижняя челюсть притягивается к верхней резинкой, — значит, обычно у зверя рот будет закрыт. От нижней челюсти мы проводим крепкую нитку. Стоит ее потянуть вниз — пасть откроется. Нитка свободно свисает от челюсти вниз или спрятана под шкурой зверя. Этим же способом можно механизировать уши зверя, заставляя их опускаться и подниматься.

Крупные животные — лошадь, верблюд, корова — делаются чаще всего из дерева, с подвижными членами, которые управляются при помощи ниток, рычагов, просто

палочек.

Мелкие звери и насекомые — зайцы, мыши, крысы, стрекозы, мухи и т. п. — могут быть сделаны из материи и набиты ватой. Эти фигурки насаживаются на стальную проволоку и показываются на ширме.

Двигая проволоку, их легко заставить бегать и

«Механизированный гусь».

прыгать по ширме, а насекомых — даже и летать над ширмой. Проволоку окрашивают в черный цвет.

Птицы чаще всего делаются с подвижными шеями, крыльями и ногами.

Одна из ног птицы служит одновременно и палкой, на которой держится вся фигура, и рычагом, поворачивающим шею птицы. Другая нога может быть подвижной. Этой ногой можно управлять снизу при помощи палочки или при помощи нехитрого механизма: к птичьей лапке прикрепляют нитку, которую у шеи пропускают через кольцо. Натягивая нитку, поднимают лапу.

Конечно, приведенные примеры далеко не исчерпывают всех возможностей механизирования кукол-зверей.

ШИРМА И СЦЕНА ТЕАТРА КУКОЛ

В театре кукол зритель должен видеть не актера, а куклу, которой управляет актер. Актер от зрителя спрятан за ширмой.

Самая простая ширма — деревянный забор, полотнище материи, при-

крепленное на палке поперек двери, занавеска между двумя столбами, врытыми в землю.

Но, когда дело идет об оформлении серьезного спек-

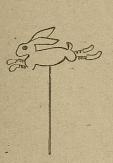
такля, необходимо подумать о специальной ширме.

Конечно, кукла в нашем театре — главное, но ширма и декорационное оформление спектакля тоже важны в театре кукол. Здесь предоставляется широкое поле для остроумия и изобретательности каждого конструктора.

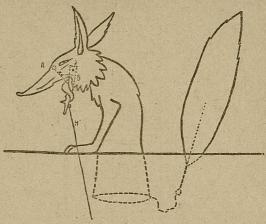
Какой бы ни была ширма, верхний край ее должен оканчиваться деревянной рейкой, называемой у кукольников «грядкой». Это необходимо, во-первых, для того, чтобы образовать четкую линию пола кукольной сцены, а во-вторых, чтобы кукловод мог опереться на рейку рукой.

детская библиотека

У зайда ноги на пружинках, благодаря чему создается впечатление, он бежит.

Потянуть нитку Н вниз — рот откроется; отпустить нитку — рот закроется резинкой АБ.

Ширма состоит из четырех стенок: передней, двух боковых и задней. Каждая из стенок делается из двух рам. Рамы скрепляются между собой навесками. При переноске ширма складывается. Раньше чем строить ширму, сделайте из бумаги макет ее и на макете посмотрите, как она будет складываться.

Ширму обивают материей заранее (каждую раму отдельно) или занавешивают каждый раз перед спек-

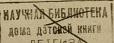
таклем.

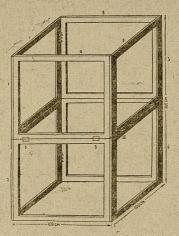
При таком устройстве игра кукол происходит над ширмой на открытой «площадке». При желании можно создать впечатление настоящей маленькой сцены. Для этого над ширмой надо устроить занавес и задник фон, который выделит происходящее на сцене из случайного фона помещения, где происходит спектакль. Занавес легко устроить, приделав к ширме по бокам передней рамы кронштейны (упоры), прикрепив на концах их стойки для прута, по которому ходит занавес.

Задник любой формы и раскраски устанавливается на задней рейке ширмы и может меняться так же, как «де-

корации», устанавливаемые на ширме, в зависимости от условий каждой пьесы. Как бы ни бы рекстроена пирманая

2 Геатр кукол

Складная ширма.

она не должна глушить голосов спрятанных за ней актеров. Лучше всего станок завешивать не слишком толстой и плотной материей.

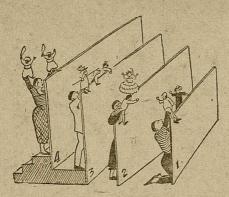
Не надо делать ширму очень пестрой, ярко расписанной: такая ширма будет «забивать» своей красочностью декорации над ширмой. Куклы при этом также потеряют свою выразительность.

Выше мы описали самую простую переносную ширму. Декорации на такой ширме устанавливаются на верхних рейках, над колодцем ширмы. Если надо установить декорации посредине ширмы, для этого перебрасывается добавочная рейка с одной стороны ширмы на другую.

Можно сконструировать такую ширму, которая, представляя собой декорационное оформление спектакля, позволит играть на нескольких грядках, расположенных

одна над другой.

Ширма закрывает актера. Следовательно, она должна быть высотой в человеческий рост. Верхняя рейка ширмы должна быть поднята от пола настолько, чтобы полотнище ширмы закрывало актера с головой. Удобнее всего играть стоя. Но актер может играть, опустившись на колени. Значит, может быть сделана дополнительная грядка на высоте роста актера, стоящего на коленях.

Ширма с четырьмя грядками.

Актер может за ширмой стать на какую-либо подставку, тем самым увеличить свой рост, — значит, возможна еще дополнительная верхняя грядка над основной.

Главное в конструкции ширмы — чтобы она удовлетворяла всем декорационным особенностям данного спекторя в сем декорационным особенностям данного спекторя в сем декорационным особенностям данного спекторя в сем декорационным станов.

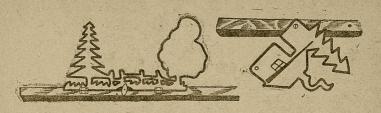
такля и была удобна для игры актера.

Декорационное оформление спектакля всецело зависит от той пьесы, которая ставится. Декорации должны помочь выявить смысл пьесы. Декорация определяет место действия, эпоху, время года, часто даже время суток — день, ночь и т. д.

При изготовлении декораций надо ограничиваться самым необходимым, нужным по ходу действия, характерным для данной сцены. Иногда вполне достаточно одной или двух каких-либо характерных деталей, чтобы создать впечатление декорационно законченной обстановки сцены. Например, для изображения ночи в лесу может быть достаточно одного дерева и укрепленной на ширме луны; для изображения комнаты — одной стенки с окошком и т.д.

СПОСОБЫ УКРЕПЛЕНИЯ ДЕКОРАЦИЙ

Декорации нужно устанавливать на ширме крепко, чтобы они не шатались. Ознакомимся с самыми распространенными способами крепления.

Декорация, укрепленная петлями и вер- Декорация, укрепленная тушкой.

Плоская декорация приделывается на петлях и крепляется вертушкой. Если мы повернем вертушку вдоль выемки, сделанной на декорации, декорация упадет внутрь ширмы и повиснет на петлях. Можно укрепить плоскую декорацию гвоздиком за один угол и, когда нужно, поднимать ее над грядкой и закреплять другим гвозлем.

Но самый простой способ укрепления декораций это лапки. Декорации просто надеваются на ширму, имея на нижней своей части лапки. Рейка ширмы при установке входит в лапки декорации, и декорация держится прочно.

Приведенными примерами мы ограничимся. Каждый постановщик легко выдумает и другие незамысловатые способы укрепления декораций на ширме.

РАБОТА С КУКЛОЙ

Уже при изготовлении куклы надо постараться учесть

все то, что предстоит кукле делать на сцене.

Не может быть каких бы то ни было общих правил ведения кукол для всех кукол, для всех ролей, ими исполняемых. Каждая кукла должна быть актером изучена и освоена. С этого изучения куклы на своей руке и надо начинать. В этот период помогает актеру работа перед зеркалом. Надев куклу на руку, проделайте целый ряд упражнений, проверяя их в зеркале, ища все новые и новые жесты и позы вашей куклы. Несмотря на то, что движения куклы типа Петрушки и ограничены структурой кисти нашей руки, кукла обладает очень большим запасом разнообразных жестов, поз и движений.

Приступая к пьесе, нам нужно проделать работу дра-

матического актера. За столом мы коллективно должны разобрать пьесу, уяснить себе ее содержание, наметить актерские задачи и научиться правильно их решать.

После того как роли разобраны, работа над словесным материалом пьесы закончена и найден образ действующего лица пьесы, задача актера-кукольника этот образ воплотить в кукле.

Изготовив куклу, надо в дальнейшем итти уже от данной куклы. Надо постараться найти, как говорит, двигается и действует именно данная кукла. Продолжая работать за столом над пьесой, следует эту работу проводить с куклой на руке. И только после того, как пьеса разобрана, роли усвоены, образы найдены и воплощены в куклах, можно перейти к репетициям с куклами на ширме.

Если, работая над ролью и изучая куклу, можно пользоваться зеркалом, то, работая на ширме, этого делать не следует, потому что надо репетировать в тех условиях, в которых придется играть спектакль, а на спектакле зеркала не будет. Надо привыкнуть следить за куклой из-за ширмы, не видя ее в зеркале. Конечно, роли надо знать наизусть, так как во время игры с куклой все внимание актера должно быть сосредоточено на кукле; актер-кукловод все время должен видеть свою куклу, чтобы следить, что и как она делает.

Тот, кто ведет куклу, управляет куклой, тот должен за нее и говорить; в этом — гарантия, что слово совпадет с жестом и действием куклы. Все мизансцены, позы и жесты куклы должны быть найдены и точно установлены во время репетиции. Ничего случайного, лишнего на спектакле не должно быть. Лучше делать меньше движений куклой, но четко и выразительно.

Мелкие, бессмысленные, случайные, ничего не выражающие движения только мешают воспринимать куклу.

В то время, когда «говорит» одна кукла, другие куклы должны быть неподвижны. При одновременном движении многих кукол зрителю трудно разобрать, какая именно кукла «говорит».

Пола на сцене кукольного театра нет, поэтому кукловоды должны все время следить, чтобы кукла, выставленная над ширмой, двигалась на одном и том же уровне над верхней грядкой. Соблюдение этого правила дает полное впечатление, что куклы ходят по невидимому для зрителя полу.

Ноги куклы сами не ходят. Чаще всего они делают непроизвольные движения, если ими не управляют снизу, но это вовсе не значит, что каждая данная кукла не должна иметь своей индивидуальной походки. Для каждой роли, для каждой куклы нужно найти и свою характерную походку, свой характерный рисунок движений при перемещении на ширме и, по возможности, свой характерный жест.

Когда кукла надета на руку актера, руки куклы ока-

зываются поднятыми кверху.

Эта поза человека, всплеснувшего руками, подходит лишь для некоторых моментов пьесы. Надо следить, чтобы кукла не пребывала на сцене все время с поднятыми вверх руками.

Когда кукла не действует, ее руки должны быть сло-

жены, прижаты к туловищу.

Играет кукла всей своей фигурой.

При некоторой сноровке и изобретательности куклу можно заставить проделывать самые разнообразные движения.

Этими краткими и далеко не полными замечаниями мы и ограничимся. На практической работе кукловод выработает свои навыки, свои правила ведения куклы.

ИСКУССТВЕННЫЙ ГОЛОС ПЕТРУШКИ

Изумителен Петрушка тем, что кто бы его ни играл— немец, француз, итальянец или англичанин, мужчина или женщина, — он у всех, по существу, один и тот же.

Все в нем искусственно. Все нарочито. Даже голос кукольный, искусственный. Так, как говорит Петрушка, может говорить только кукла, и из кукол — только Петрушка. Когда говорит Петрушка, невольно веришь, что говорит кукла. Как же он говорит?

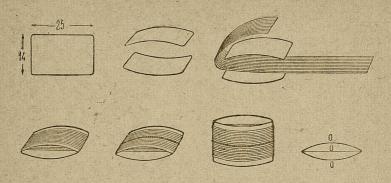
Этот секрет профессиональных народных кукольников, передававших свое искусство от отца к сыну, из

рода в род, долго был неизвестен.

Кукольники строго хранили свою «тайну», тайну голоса Петрушки, этого резкого, хрипловатого, но звонкого говорка. Теперь этот секрет стал известен всем.

Голос Петрушки воспроизводится с помощью специ-

ального маленького аппарата — «пищика».

Из двух серебряных пластинок и льняной тесьмы легко изготовить пищик,

Оказалось, что пищик устроить очень просто. Он состоит из двух небольших металлических пластинок и простой льняной, а если нет льняной, то самой обыкновенной бельевой тесьмы. Металлические пластинки (лучше всего серебряные, размером 14×25 мм), несколько изогнутые, будучи сложены вместе, образуют небольшую щель, через которую ровно натягивается тесьма.

Пищик с натянутой тесьмой образует как бы искус-

ственную голосовую связку.

Тесьма, раз пропущенная между пластинками, обертывается несколько раз вокруг пластинок и завязывается

ниткой. Вот и все.

Если взять такой пищик и подуть в него, воздух, проходя между пластинок, заставит дрожать натянутую тесьму, и раздастся звонкий писк. Это — крик Петрушки.

Актер берет пищик в рот. Он должен помещаться между нёбом и языком (посредине языка), прижатый

языком к нёбу.

Научиться говорить с пищиком во рту нетрудно. Но не надо спешить. В десять-пятнадцать дней свободно можно освоить пищик, занимаясь в день по 20—25 минут, с перерывами между упражнениями. Слово «как» легче всего произносится на пищике, с него и надо начинать упражнения.

Надо принять за правило, что на пищике могут разговаривать только старшие ребята. Младшим ребятам не

следует позволять брать пищик в рот.

Говоря на пищике, актер может вести сразу две куклы, на обеих руках, говоря за них двумя разными голосами: за Петрушку — на пищике, за другую куклу (переложив пищик с языка за щеку) — своим голосом.

Этим и пользовались народные кукольники, разыгры-

вая целую пьесу силами одного актера.

ГУСЕНОК

ПЬЕСА-ИГРА ДЛЯ МЛАДШИХ РЕБЯТ МУЗЫКА М, И. КРАСЕВА

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Аленка. Гусенок. Лиса. Актер. Еж.

На ширме — лес, полянка, болотце, елочка. Пробегает Лиса. Мелькает рыжая мордочка и пушистый хвост. Выходит гусенок переваливаясь. За ним — Аленка, помахивает длинной хворостиной.

Аленка.

Ветер свищет, свищет звонко, И шумит зеленый лес. Я пасу, пасу гусенка, Чтоб в болото не залез.

Здравствуйте, что ли! Небось, вам нравится: идет девочка и гусенка пасет. Думаете: вот бы мне попасти! А дай я вам — так, небось, не сумеете... Куда вам! Неужели сумеете? Он ведь озорной, гусенок. Его только пусти — сейчас в болото влезет. (Садится.)

Ветер свищет, свищет звонко, И шумит зеленый...

Залез! Ну, вот видите!.. Дорофей, Дорофей! Вот тебе, не лезь в болото, не хватай лягуху, подавишься. (Вытаскивает у него изо рта лягушку.) Ой, надоело мне его пасти!.. Спать до чего хочу! Вот до чего! (Зевает.) Ребята, разве уж дать вам его попасти немножко, а? Дать? Ну, ладно. Пасите. Ты вот что, Гриша Сидоров, ты сюда иди.

Марш (Для начала и конца пьесы)

На сцену выходит один из зрителей.

На мою хворостину. Стой тут. Как в болото полезет, хворостиной его. А вы все глядите, чтоб какой зверь Дорофея не унес. Тут звери не бегали? Лиса? Ой, милые, смотрите, чтоб Лиса его не унесла! Чуть что — будите меня. Кричите: «Аленка!» Это я и есть. Только громче кричите, милые, — я до того крепко сплю! (Засыпает.)

Гусенок, поглядев на нее, немедленно шагает к болоту. Ребята его отгоняют. Он хворостины не слушается. Потом показывается Лиса, крадется к гусенку, хочет схватить. Зрители кричат. Аленка проснулась, прогнала Лису.

песня Аленки

Колыбельная (Аленка засыпает)

Аленка. Пошла вон, рыжая! Ишь, воровка! Небось, тут и без меня сторожей много. Не утащишь! (Опять за-

сыпает.)

Лиса (вылезла откуда-то сбоку, плачет, листиком утирается). Ребятки, ребятки! Милые вы мои ребятки! Что же вы за меня не заступаетесь? Меня Аленка обидела: воровкой назвала, камнем запустила... За что она меня обидела, а? Ой, неправда! Не надо мне ее гусенка. Это разве гусенок? Это воробей щипаный. Я таких гусят и не ем, нет, нет. Я не за этим сюда пришла. Я потому пришла, что один секрет узнала. Ой, хороший секрет! Про Лену Петрову, да, да. Сказать? Или нет? Сказать? Скажу. У Лены под стулом лежит коробочка. Правда, правда. Вот поищи. А, что? А в той коробочке еще коробочка, а уж там самый секрет и есть. Ой, интересно! Вот видите!

Ребята находят коробочку в указанном месте, рассматривают ее. В это время из-за ширмы выходит Актер. Он, как и ребята, заинтересован находкой. Лиса утаскивает гусенка. В коробочке лежит записка:

> «Заругает вас Аленка: Прозевали вы гусенка. Я несу его в леса. До свидания! Лиса».

Читает записку Актер — не кукла. Потом он кричит.

Актер. Что же это, ребята? Лиса гусенка украла! Будите Аленку скорее... Еще! Громче! Ну и крепко же она спит!

Аленка (просыпается). Чего? Чего? Не слышу! Кто

украл? Ой, горюшко!

Дорофей мой, Дорофей, Распрекрасный Дорофей! Унесла тебя Лиса За болота, за леса.

Дай сюда хворостинку-то. (Хлещет пастуха.) Пастухи! Гусенка не устерегли. Ну, сядь на место. Давай, братцы, думать, что делать будем. Вы думайте, и я буду. (Думают.) Ну, надумали? И я. А вы что надумали? И я то же самое — догонять Лису. А куда она побежала, рыжая,

Плач Аленки

видали? Э, плохо дело! Эти тропинки только лесные звери знают. Надо нам, братики, лесного зверя к себе в помощники звать. Кого бы, а?

Ребята называют лесных зверей. Аленка их бракует. Медведь очень страшный, она его боится. Волк — Лисе друг. Зайца они зовут, зовут, а он не выходит: значит, струсил — Лисы боится. Называют, наконец, Ежика, и он является на зов.

Еж. Фу-фу! Кто кричит? Зачем меня звали?

Аленка. Да, вишь, они моего гусенка не устерегли. Лиса утащила Дорофе-е-юшку!

Еж. А ты что смотрела?

Аленка. А я спать легла, на минуточку.

Еж. Хо-хо-хо! Пастухи! Сама проспала, а ребят бранит. Все хороши. Ну, прощайте.

Аленка. Ой, постой! Дядя Ежик, а что я у тебя

спрошу: ты знаешь, где Лиса живет, а?

Еж. Я-то? Ф-фу ты! Как же не знаю, когда она в моем доме живет!

Аленка. Как же так?

Еж. Очень просто. Выгнала меня, сама живет.

Аленка. Как же выгнала?

Еж. Хитростью.

Аленка. А ты теперь как же?

Еж. Плохо. Под мухомором живу. Он старый. Протекает.

Аленка. Вот она какая... Видишь!

Еж. Разбойница!

Аленка. Ну, веди нас к Лисе. Мы из твоего дома Лису выгоним.

Еж. Нет, девушка, не могу. Мне с Лисой не спра-

виться.

Аленка. Не бойся ничего! Ты ведь был один, а нас

вон сколько. Мы, брат, выручим!

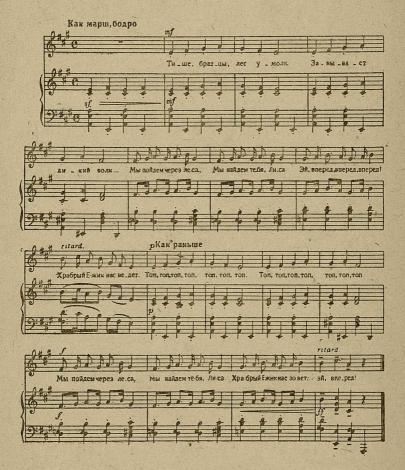
Еж. Испугаетесь. Хо-хо-хо! Неужели не боитесь? Так, значит, я вам гуся, а вы мне дом? Ладно, согласен. А ну, слушай команду. Песню запевай! Плохо. Надо, надо песню разучить. С песней итти веселей — раз, и от своих не отстанешь — два.

Аленка. Сейчас. Небось, мигом выучим! Давай, брат-

цы. Песня простая.

Тише, братцы! Лес умолк. Завывает дикий волк.

Походная

Мы пойдем через леса, Мы найдем тебя, Лиса. Эй, вперед, вперед, вперед! Храбрый Ежик нас ведет.

Под песню передвигаются декорации: лес, дорога, грибы, потом появляется домик.

Еж. Стой! Пришли. Вот мой дом. Вон и фамилия моя зачеркнута. Здесь она засела, разбойница.

Аленка. А гусенок мой где же? Еж. Молчи, девушка. Притаись, ребята. Слышите?

Лиса в доме поет.

Лиса (поет).

Толстей, жирей скорей! Я позову гостей! Я печку затоплю И перья ощиплю. Я позову гостей! Мы будем есть гусенка, Гусиного ребенка Обгложем до костей.

Аленка. Так я тебе и позволила! Ишь, какая хитрая! Гони ее, Ежик, чего смотреть!

Еж. Не так это просто. Сама попробуй. Как ее вы-

гонишь?

Аленка. Подумаешь! Столько народу, да не выгоним! Мы ее хитростью...

Еж. Ну что же! Хитростью, так хитростью.

Аленка. Она, Лиса, кур любит. Ты вот что сделай... (Шепчет.)

Еж. Хо-хо-хо! Это дело. Ладно, скажу. (Стучит.)

Лиса. Кто там? Меня дома нет.

Еж. Это я, кумушка.

Лиса. Не пущу. Уходи, откуда пришел.

Еж. Вот ты какая! А я тебе подарочек принес. Мириться хочу.

Лиса. А какой?

Еж. Сто курочек да сто петухов.

Лиса. Неужели? А почему я их голоса не слышу?

3 Театр кукол

Песня Лисы

Гуси. Руки — шеи гусей; кисти рук — раскрывающиеся клювы.

Аленка. Ребята, ребята, выручайте! Кричите по-куриному, пойте по-петушиному! Выманим ее.

Крик.

Еж. Довольно. Ну что, слышала? Лиса. Слышала. Спасибо. Оставь их у порога. Я сыта.

Еж. Ой, хитрая, не выходит!

Аленка. Ой, хитрая! Ну, еще попробуй.

Еж. Ладно. (Стучит.) Кумушка, выйди на улицу. Я ведь еще подарок принес.

Лиса. Какой?

Еж. Барашков принес.

Лиса. Неправда. Барашки бы блеяли.

Аленка. Давайте, ребята. Бе-е!...

Крик.

Лиса. Слышу. Спасибо. Привяжи их у порога.

Еж. Ну, что ты скажешь! Не выходит!

Аленка. Подумайте! Ну, попробуй в последний раз..

Еж. Попробую. (Стучит.) Кумушка, а кумушка!

Лиса. Спать хочу.

Еж. Я тебе коровушку привел. Выйди, подои. Слышишь: мычит, доиться хочет.

Аленка. Мычите, милые.

Лиса. Хи-хи-хи! Не выйду. Коров доят вечером. Еж. Ну, пропало дело. Идем домой. Нам ее не перехитрить, разбойницу.

Аленка. И не стыдно? Сам колючий, а струсил.

Еж. Я-то?

Аленка. Ты-то.

Еж. Я струсил? Я? Да я ее сейчас так напугаю, что она из лесу вон!

Аленка. А ну, напугай.

Еж. Хо-хо-хо! Вот придумал, так придумал!

Аленка. «Хо-хо-хо»! Говори, что придумал, а не хо-хочи.

Еж. Охоту придумал. Ребята, понимаете, охоту давай...

Аленка. Да постой! Толком скажи: как это охоту? Еж. Вот как. Слушайте. Вон те ребята, с того краю, будут охотники, из ружей палить (шопотом): бах! бах! А вот эти — в рога трубить (шопотом): тру-ру!

Аленка. Ага! Так и всегда на охоте трубят.

Еж. Помалкивай! А вы, ребята, ваше дело — топать, будто лошади скачут. А с этого краю у нас будут собаки. Вам — лаять. Только сейчас тихо. А как из окна высунется, тут все разом начинайте. (Шопотом.) Поняли?

Аленка. Не бойся, я уж скажу. Начинай.

Еж (стучит в дверь). Лиса, а Лиса! Выходи скорее. Беда!

Лиса. И никакой беды. Все обманываешь, не вый-

Еж. Охотники в лес понаехали... Верно, на тебя охотятся. Спасайся!

Лиса. Охотники? *(Высовывается из окошка.)* Аленка. Давай!

«Охота». Крики.

Лиса. Ох, батюшки! (Выскакивает, убегает.) Еж. Хо-хо-хо! (Стирает надпись «Лиса» над своей фамилией, чистит дощечку.)

Из двери важно выходит Дорофей.

Аленка. Гусенок мой! Живой! Милый! Испугался, что ли?

Еж. Фу-фу! Фу-фу! Хо-хо-хо! Аленка. Ну, Дорофей, скажем ребятам спасибо, что помогли тебя спасать.

Гусенок кланяется.

Спасибо! И я кланяюсь.

Еж. Спасибо! И я кланяюсь. В гости приходите. Всевместе. До свиданья!

Пьеса «Гусенок» впервые была поставлена в 1935 году.

СТАРШИЕ — МЛАДШИМ

О пьесе «Гусенок»

Обыкновенно те ребята, которые постарше, относятся к театру кукол с недоверием: это, мол, для маленьких, не для нас. Например, платные кукольные спектакли обыкновенно посещают самые маленькие ребята, а с ними и их родители. Но родители радуются и смеются так же, как дети, им тоже нравится театр кукол. Да и старшие ребята, если попадают в театр кукол, смотрят спектакли с удовольствием. Таким образом, можно смело сказать, что театр кукол — для всех возрастов, от малого до старого. Все зависит, так же как и в настоящем, «человеческом» театре, от пьесы. Бывают пьесы для самых маленьких, бывают кукольные пьесы и кукольные выступления для взрослых.

Пьеса «Гусенок» предназначена для зрителей дошколят и первоклассников. Но мы предлагаем ее членам драмкружков среднего и старшего возраста вот по каким соображениям. Пьеска эта очень легка для постановки и для исполнения. Из нее совсем нетрудно сделать интересный маленькому зрителю спектакль. И будет чрезвычайно приятно, если кружок кукольников, даже начинающий, разучит ее, сделает четыре куклы (гусенок, Лиса, Еж, Аленка) и будет выступать с ней в детских садах, в младших классах школ или устраивать в клубах

специальные утренники для маленьких детей.

Пьеску легко разыграть даже без всякой ширмы: просто натянуть на дверь простыню. К пьесе мы даем специально написанную музыку, чтобы кружок мог сде-

лать из пьесы вполне законченный спектакль.

C. P.

ЛЕДЯНАЯ ГОРА действующие лица:

Петрушка.
Его знаменитая собака Гром.
Кот Вася.
Дворник Семен Иванович.
Оля—справедливая девочка.
Юрка— спорщик.
Митя—товарищ Юрки.
Лыжник-актер—ведущий в костюме лыжника.
Лыжник-кукла.

пролог

Зимний пейзаж. По снегу бежит Лыжник (кукла), Мы слышим песенку Лыжника.

Песенка Лыжника.

Свистят сегодня весело Синицы и клесты. Деревья все завесило, Закутало кусты. Провалишься до пояса, Останешься в снегу, А я на лыжах по лесу Как хочешь пробегу. Пройдем, ребята, по лесу, Проложим там пути — До Северного полюса Хотел бы я дойти!

Маленькая фигурка Лыжника-куклы скрывается вдали, Музыка.
Перед нами на сцене Лыжник-ведущий (актер). Последние слова песни поет он.

Лыжник.

…До Северного полюса Хотел бы я дойти! Петрушка *(неожиданно выскакивает из-за ширмы)*. Стой! Ваш пропуск!

Лыжник. Какой пропуск? У меня нет никакого про-

пуска.

Петрушка. А куда ты идешь?

Лыжник. Я ищу отважных и дружных ребят.

Петрушка. А зачем они тебе?

Лыжник. Мне нужны товарищи для дальнего пожода.

Петрушка. Кто же ты такой? Лыжник. Я? (Поет.)

Ищу я отважных и дружных, Здоровых и сильных ребят. Сквозь ветер холодный и вьюжный Пройдет мой веселый отряд. Иду я дорогой гористой, Зову я товарищей в путь. Ты хочешь быть смелым туристом — Хорошим товарищем будь!

Петрушка. Ой, какой ты храбрый! Я согласен быть твоим другом и итти с тобой в поход.

Лыжник. А кто ты такой?

Петруш ка. Как! Ты разве не знаешь? Я Петрушка! Хочешь, я тебе сейчас покажу мою знаменитую ученую собаку по кличке Гром? Гром, ко мне!

Собака не появляется.

Гром, на место! Гром, сюда!

Собака не появляется, лает за сценой.

Гром, кому я говорю? Гром и молния! Что ж ты не идешь?

Собака не появляется. Петрушка с трудом вытаскивает на сцену упирающуюся собачонку с лохматой головой и туловищем такса.

Ты сейчас увидишь, как Гром меня слушается. Гром! Возьми чужого!

Собака стремительно бросается на Петрушку, валит его е ног, треплет его.

Лыжник (хитро). По-моему, он на тебя бросился, а я остался цел.

Петрушка. Зачем же ему на тебя бросаться? Лыжник. Ты же сказал ему: «Возьми чужого».

Петрушка. А он видит, что ты не чужой: ты же мой друг!

Лыжник. А ты разве ему чужой? Зачем же он на

тебя бросился?

Петрушка. А это он от радости, что мы с тобой подружились.

Собака лает еще громче.

Молчать, Гром!

Собака продолжает лаять.

Молчать, тебе говорят!

Собака лает еще громче.

(Лыжнику.) Это у нас с ним уговор такой: когда я говорю «молчать», значит он должен лаять, а когда я говорю «лаять», он должен молчать.

Лыжник. Тогда скажи ему, чтоб он лаял.

Петрушка. Лай, Гром!

Собака продолжает лаять.

Вот видишь, как он меня слушается: я приказал ему лаять - он и лает.

Лыжник. Ну и хитрый же у меня друг! Петрушка (обрадованно). Ага! Значит, я твой друг? Значит, ты возьмешь меня в поход?

Лыжник. Возьму.

Петрушка, Когда? Сейчас? (Командует собаке.) Гром, к походу приготовьсь!

Гром свертывается калачиком, он улегся спать.

Лыжник. Когда твоя собака будет тебя слушаться, тогда я возьму тебя в поход. А пока до свиданья. Пойду искать отважных и дружных ребят.

Ищу я отважных и дружных, Здоровых и сильных ребят. Сквозь ветер холодный и вьюжный Пройдет мой веселый отряд. Иду я дорогой гористой, Зову я товарищей в путь. Ты хочешь быть смелым туристом — Хорошим товарищем будь!

(Уходит.)

Петрушка (собаке). Ну что ж ты молчишь? Из-за кого меня в поход не взяли? Когда не надо, он молчит. Теперь можешь лаять. Лай, тебе говорят! (То открывает, то закрывает рот собаке, заставляя ее лаять; собака покорно раскрывает то рот, но молчит.) Ну, лай: гав, гав. Это же очень легко, вот так (лает сам): гав, гав!

Гром (нехотя повторяет за Петрушкой). Гав! Гав! Петрушка (публике). Ага! Вот Гром меня и слушается. (Вынимает карандаш, бумагу, пишет: «Дано сие Петрушке в том, что его собака Гром его слушается».) Ребята, вы подпишете мне удостоверение, что Гром меня слушается? Мне это Лыжнику показать. (Треплет собаку.) Лыжник, подожди нас! Возьми нас в поход!

AKT 1

Широкий белый двор. Сугробы снега. В глубине высокий дом, у ворот сторожка дворника. Дворник (кукла) колет ломом лед.

Дворник (работает, поет).
Перед домом, у ворот,
Дворник ломом колет лед,
Чтоб на льду не поскользнуться,
На ходу не растянуться,
Чтобы нос не разбить!

(Говорит публике.)
Навалило снега за ночь,
Убирать его пора.
Дворник я, Семен Иваныч,
Дворник с этого двора.
(Работая, поет.)

Всем известно с давних пор: У Семена — лучший двор! Двор красивый, как дворец, Значит, дворник — молодец.

Я молодец, значит!

У Семена — лучший двор! И ребятам тут простор!

Я ребят люблю.

Сам был маленький когда-то.

(Говорит.)

Ну-ка, где моя лопата?

Музыка. Митя, Юрка и Оля катят снежный ком, делают снежную гору.

Митя (работая, поет).

Мы сделаем гору До самого неба, Из крепкого снега Скатаем шары. Пусть легкие санки Несутся с разбега С высокой-высокой горы.

Все трое.

Белый, белый, крепкий снег, Легких санок быстрый бег. Прямо, боком и спиной Съедем с горки ледяной.

Митя (Юрке). Дай мне лопату! Юрка. Сам возьмешь.

Митя. А тебе трудно дать?

Оля (нравоучительно). Мальчик, дай мальчику лопату.

Юрка. Что я, маленький — ему подавать! Пусть он мне подает...

Митя. А что же ты, большой?

Юрка. Такой, как ты: Митя. Я-то вот какой!

Юрка. Такой, как я.

Оля. Мальчик, встань к мальчику спиной: я сейчас скажу, кто из вас выше.

Мальчики становятся спинами друг к другу.

Оля. Вы оба выше, мальчики: я справедливая девочка. (Поет.)

Ну, если б не было меня, Ну, кто мирил бы вас? Вы без меня в теченье дня Дрались бы двадцать раз. (Протягивая лопату Мите.)

На лопату, мальчик.

Работают. Митя берет ведро с водой.

Юрка. Не смей трогать! Я сам буду поливать. (Хочет отнять ведро.)

Митя. Не твое ведро! Юрка. А чье же оно, твое? Митя. Такое же, как твое. Юрка. Конечно, оно мое! Митя. Такое же, как мое. Оля (отнимая у них ведро).

Ну, если б не было меня, Ну, кто мирил бы вас? Вы без меня в теченье дня Дрались бы двадцать раз.

Юрка. А мы и при тебе подеремся!

Юрка толкает Митю в снег, тот падает, на ходу толкает Юрку. Они оба катятся в снег.

Оля. Ой, мальчики, что же вы все упали? Что же, я одна буду гору строить? Вставайте, мальчики!

Мальчики встают, отряхиваются.

Мальчик, подойди к мальчику. Мальчик, протяни мальчику руку. Мальчик, проси у мальчика прощенья.

Юрка. А ты нас не учи, фитюлька этакая!

Оля (обиженно). И ничуть я на фитюльку, не похожа.

Юрка и Митя (вместе). Похожа! Похожа! Оля. Мальчики, просите у меня прощенья!

Юрка. Стану я у такой фитюльки прощенья просить! (Хватает ведро, обливает девочку, с хохотом убегает.)

Оля. Ой, он меня водой! Митя. Так тебе и надо! Нечего было нас мирить. (Передразнивая.) «Ой, я справедливая девочка!» До свиданья, фитюлька! (Убегает.)

Оля (вытираясь платком, публике).

Так вот мальчики всегда: Как придут во двор, Тот скажет «нет», а этот — «да», И вот начнется спор. Тот скажет «нет», а этот — «да», А страдаю я всегда! (Обиженно уходит.)

Появляется уже знакомый нам дворник. Дворник с большой лопатой в руках начинает делать снежную гору, подбирая снег, оставленный ребятами.

Дворник (работая, поет).

Пусть катаются ребята, — Сам был маленьким когда-то, Горы сам любил. (Утрамбовывает, поливает гору.) Я поздравлю их с горой. Скажут: дворник наш — герой! Начнут меня качать. Как начнут меня качать, Как начнут «ура» кричать, Вот это хорошо! У кого отличный двор? У кого катанье с гор? Конечно, у меня!

Гора готова. По двору идет рыжий кот Вася. Он подходит к горе, взбирается на нее и съезжает вниз на всех четырех дапах; потом снова быстро взбирается на гору.

Осторожно, Вася-кот, — Не застыл на горке лед. Испортишь дело, брат.

Кот. Мяу! (Понимающе кивает головой и осторожно спускается с горы.)

Дворник.

Понимает Вася-кот, Что закрыт на гору вход, Он умный у меня. На твоем дворе, Семен, Даже кот — и тот умен! Вот это хорошо!

Перед нами сторожка дворника. Окно в центре, по окну за каждым углом. Оля и Митя с разных сторон подходят к сторожке дворника.

Митя. А я догадался: попрошу дворника, он мне поможет гору сделать.

Оля (не видя мальчика). А я догадалась: попрошу дворника, он мне поможет гору сделать.

Увидали друг друга.

Оля. Мальчик, уходи отсюда! Митя. Сначала ты уйди, тогда я уйду.

Оля. Давай вместе уйдем. Я считаю до трех — раз! два! три! Ну, что ж ты не ушел?

а: три: глу, что ж ты не ушел: Митя. А'ты почему не ушла? Оля (прячется за угол сторожки). Я ушла. Митя (прячется за другой угол). Я тоже ушел.

Каждый из них начинает потихоньку стучать в окно.

Дворник (появляясь в центральном окне). Кто это стучит?

Оля и Митя (одновременно). Я! (Поют оба.)

Дядя Сёма! Дядя Сёма! Сделай гору возле дома!

Дворник (очень довольный). Просят гору сделать, а гора давно готова! Эй, кому гора нужна, выходи сюда!

Оля и Митя одновременно выскакивают из-за сторожки и с криком: «Мне гора нужна!» сталкиваются друг с другом.

Дворник. Постой, постой! Вам какие горы нужны? Обавместе. Нам ледяную! Большую!

Дворник (притворяясь удивленным). Ах, ледяную? Нет, ледяную я не могу — мне некогда! Оля и Митя (вместе).

> Дядя Сёма! Дядя Сёма! Ты и добр и умен,

Ты и ловок и силен, — Сделай гору возле дома, Милый дядечка Семен!

Дворник. Ну, так и быть, уговорили! Сейчас топну ногой, и гора будет готова.

Митя (недоверчиво). Как топнешь ногой?

Дворник. А разве вы не знаете, что я волшебник? Оля*(авторитетно). Никаких волшебников не бывает. Проси у меня прощенья!

Дворник. А я волшебник! (С таинственным видом

начинает бормотать.)

Ка́ра-ба́ра, бумба-га́ра, Чумба-ра́ра, гарара́! Во дворе стоит гора. Бегите скорее смотреть!

Оля (недоверчиво). Глупостям я не верю. Я справедливая девочка!

Дворник. А ты дойди до угла!

Оля и Митя добегают до угла, видят за кулисами гору.

Митя. Ой, правда гора! Оля. Ой, он правда волшебник! Дворник *(девочке)*. То-то! «Проси у меня прощенья»!

Оля и Митя срываются с места, убегают к горе.

Дворник *(вдогонку)*. Только подождите кататься. Еще лед не застыл!

Перед нами высокая, красивая гора, сделанная дворником. Оля и Митя стоят перед ней восхищенные. Вдалеке слышна песенка. Лыжник подходит к ширме, останавливается, тоже смотрит на гору.

Митя. Я первый с горы поеду. Оля. Нет, я первая! Митя. А я тебе санок не дам! Оля. А у меня свои есть! Митя. А я их у тебя отниму! Оля. А я тебя бить буду! Лыжник (тихонько). Ой-ой-ой! Митя. А ты только попробуй!

Оля. Вот тебе, вот тебе! Проси у меня прощенья! (Избивает мальчика снежками.)

Визг, крик. Бой снежками.

Лыжник. Нет, на этом дворе мне дружных ребят не найти. (Уходит, напевая свою песенку.)

Ищу я отважных и дружных, Здоровых и сильных ребят. Сквозь ветер холодный и выожный Пройдет мой веселый отряд.

Митя (вслед Лыжнику). Подождите, подождите! (Оле.) Посторожи гору, я побегу за ним. (Кричит убегая.) Возьмите меня в поход!

Оля. Ты сам сторожи гору — я сама побегу за ним.

Митя и Оля убегают с криком: «Возьмите меня, подождите меня!» Ребята убежали. Одиноко стоит гора, вдалеке затихает песенка туриста. Приходит кот Вася, видит, что во дворе никого нет, ложится внизу у горы, возле подъема; вверху пролетают вороны.

Вороны.

Крра! Крра! Крра! Хоррошая горра! Крра! Крра! Крра! Кррасота! Крррасота!

Кот Вася. Фрр! Фрр! (Прогоняет ворон; вороны улетают.)

Прибегает Юрка; увидел гору, всплеснул руками.

Юрка. Ого! Какую ребятам без меня гору сделали! (Хочет влезть на гору.) Кот вскакивает, грозно урчит, не пускает Юрку, пишет лапой на снежной шиоме:

ПУСКАЙ ЗАСТЫНЕТ ЛЕД. ЗАКРЫТ НА ГОРУ ВХОД.

Кот Вася снова ложится возле горы.

Юрка (делая вид, что видит что-то за кулисами). Ой, сколько молока принесли... целое блюдце!.. Кому это столько молока? Кот лежит неподвижно, не трогается с места.

(Снова за кулисы.) Ой, какая хорошенькая мышка пробежала!

Кот насторожился.

Какая пухленькая мышка... Я никогда такой толстенькой мышки не видал!

Кот приподнялся, поводит носом.

И чего она, глупая, стоит, не убегает?

Кот, не выдержав, срывается с места, бросается за кулисы.

Наконец-то я от него избавился!

Юрка влезает на гору, садится на санки, съезжает с горы. Гора трещит под санками. Юрка испуганно кричит. Откуда-то с крыши прыгает к нему на спину возмущенный кот Вася. Юрка вместе с санками и с котом проваливается. Из горы торчат его ноги, потом и они исчезают.

Голос Юрки *(в горе)*. Ой, я провалился! Жалобный голос кота. Мяу, мяу!

Возня в горе затихает. Прибегают Оля и Митя; они вбегают спиной к горе, тараторят, продолжая спорить. Обернулись, увидели испорченную гору.

Оля. Ой, смотри, гора! Митя. Ой, в горе дыра! Дворник (неожиданно появляясь во дворе, грозно).

Я сказал — не портить лед!
Ну, теперь любуйтесь вот:
Испорчена гора!
Гора испорчена! Позор!
Не сметь ходить ко мне во двор!
Я знать вас не хочу!
(Все больше сердится.)

Оля. Ой, мальчик, как он на тебя рассердился! Митя. Почему это он на меня рассердился? Может, он на тебя рассердился!

⁴ Театр кукол

Дворник.

Ступайте с глаз моих долой! А не то сейчас метлой. Где моя метла?!

(Уходит.)

Оля. Я знаю, кто испортил гору! Это ты! Митя. А кто полетит сейчас к забору? Это ты! (Толкает Олю.)

Оля (кричит). Ой! Он дерется! Ой, проси у меня

прощенья!

Стук в ворота.

Петрушка.

Кто тут дерется? Откройте воротца!

Оля. Это он дерется! Я справедливая девочка! Петрушка. Гром, лай на них!

Гром лает, ребята в испуге убегают.

(Публике, важно.) Видали? (Собаке.)

Помахай ребятам лапой И пролай скорей привет, Не кусай их, не царапай, — Лучше их на свете нет!

Собака приветствует публику. Петрушка очень доволен, что собака его слушается.

Видали? Ну, теперь над ним я властен! Например, скажи-ка, Гром: Мальчик вот, в каком он классе?

Собака. Гау! Гау! Петрушка. Во втором!

Петрушка спрашивает мальчика из публики: «Ты во втором классе?» Мальчик подтверждает.

(Публике.) А вы мне не хотели удостоверение подписывать! (Достает из кармана конфету, протягивает ее собаке.)

За работу получите! Это я его учу.

Так как я его учитель, Я конфету получу. (Делает вид, что кладет конфету себе в рот.)
Собака жалобно скулит.

Ладно, я пошутил! (Дает конфету собаке.) Удивительная собака! Бьешь — не слушается, а за конфету на край света пойдет.

Оля. Мальчик, ваша собака не кусается? Если она

кусается, пусть просит у меня прощенья. Петрушка. Гром, проси прощенья!

Собака становится на задние лапы,

Ложись, Гром!

Собака ложится.

Оля. Мальчик, почему вы такой странный мальчик, вы на мальчика не похожи! Кто вы такой, мальчик? Откуда вы?

Собака ворчит на Олю.

Петрушка.

Лежи, собака, смирно! Кто я? Петрушка я! Живу за этой ширмой. (На публику.) А вот мои друзья!

Оля. Мальчик! Ты, оказывается, сам Петрушка... Помоги нам, Петрушка: у нас во дворе такие неприятности! Петрушка (с важностью). Я и моя знаменитая собака Гром к вашим услугам. Говорите, в чем дело.

Оля (начинает рассказывать).

Мы строили гору,
Затеяли ссору...

Митя (прибегает, перебивает Олю).

Не слушай, Петрушка!
Я сам тебе все расскажу...
(Начинает рассказывать сам.)
Мы строили гору,
Затеяли ссору...

Дворник вбегает с метлой в руках.

Ребята (вопят испуганно). Ой! Ой! Мы горы не трогали! Это не мы!

Петрушка.

Гром, на место! Гром, вперед! Гром все дело Разберет.

Петрушка, а за ним Гром поднимаются на гору. Гром обнюхивает гору, несколько раз обегает ее. Петрушка бежит за Громом, все бегут за Петрушкой. Вдруг Гром начинает лапой рыть снег под горой. Слышится приглушенное мяуканье. Мяуканье становится все громче. Гром вытаскивает из-под снега кота Васю. Кот замерз, сердито урчит, отряхивается от снега.

Кот Вася. Брр! Фрр!

Гром лает на кота, кот сердито урчит на Грома; оба ощетинились.

Петрушка (торжественно). Моя знаменитая собака нашла виновника! Гору испортил кот!

Кот возмущенно вопит. Гром бросается на кота, но, обнюхав, отпускает его и снова принимается рыть снег под горой. Гром вытаскивает из-под снега Юрку.

Юрка. Ой, я больше не буду! Ой, я гору испортил! Ой, прошу прощенья!

Оля. Раз мальчик просит прощенья— надо его простить! Я справедливая девочка.

Петрушка.

Всех прошу я помириться! Я и мой ученый пес Любим радостные лица И не любим ссор и слез.

Все вместе.

Вот, друзья, лопаты, ведра, За работу нам пора. За работу дружно, бодро, — Будет славная гора!

Все начинают дружно работать. Исправляют гору. Лыжник подходит к ширме, стоит, смотрит, как все работают. Он тихонько напевает свою песенку: «Ищу я отважных и дружных, здоровых и сильных ребят...» Во дворе раздаются только отдельные восклицания.

Митя. Дай лопату!

Юрка. На, бери! Вот она.

Гром тоже помогает работать.

Петрушка. Молодец! Старайся, Гром. Оля. Вам и лейку дать с ведром? (Дворнику.) Гора готова.

Начинается веселое катанье с горы, все мчатся на санях, поют.

Bce.

Мы сделали гору до самого неба, Из крепкого снега скатали шары. Пусть легкие санки несутся с разбега С высокой-высокой горы. Белый, белый, крепкий снег, Легких санок быстрый бег. Прямо, боком и спиной

Съедем с горки ледяной.
Все катаются с горы.

Дворник.

У кого отличный двор? У кого катанье с гор? Конечно, у меня!

Петрушка (объезжая место, где была трещина). Это место прошу объезжать, тут лед еще не застыл...

Все катаются, объезжая заделанную трещину в горе.

Лыжник (который видел всю сцену общей работы и катанья, громко запевает свою песню).

Ищу я отважных и дружных, Здоровых и сильных ребят. Сквозь ветер холодный и вьюжный Пройдет мой веселый отряд.

Все. К нам! К нам! Лыжник! Возьми нас в поход! Лыжник. Как таких ребят не взять?! Петрушка. А меня возьмещь? Лыжник. А'ты свою собаку выучил? Петрушка. Гром. на место! Гром. служи! Гр

Петрушка. Гром, на место! Гром, служи! Гром, лаять! (Командует в очень быстром темпе, стараясь как

можно скорее показать свои достижения.) Молчать, Гром! Гром, прыкай!

Собака всё быстрее и быстрее исполняет все приказания.

Гром, ложись! Гром, встань! Лапу, Гром! Скажи: здрассте!

Собака (неожиданно басом). Здрассте! Петрушка.

Всех прошу я помириться. Я и мой веселый пес Любим радостные лица И не любим ссор и слез.

Лыжник. Молодец, Петрушка! Все (Лыжнику).

Забудь поскорее, что было когда-то, Мы будем всегда веселы и дружны! Отважные, дружные все мы ребята, Нам только такие нужны.

Лыжник.

Отряд, к походу приготовьсь! Нашел я отважных и дружных, Здоровых и сильных ребят. Сквозь ветер холодный и вьюжный Пройдет мой веселый отряд. Иду я дорогой гористой, Зову я товарищей в путь. Ты хочешь быть смелым туристом — Хорошим товарищем будь!

Пьеса «Ледяная гора» впервые была поставлена в Первом Московском кукольном театре в 1937 году.

О ТЕАТРЕ КУКОЛ И ПЬЕСЕ А. БАРТО

За что мы любим театр кукол? Найдя ответ на этот вопрос, тем самым мы найдем принцип постановки кукольной пьесы. Я отвечаю на этот вопрос так: обаяние кукольного спектакля в том, что куклы, действуя на ширме, иногда вдруг становятся похожими на живых людей. Кукла действует так, как действует человек. Она зажигает спички, пишет, колет дрова и т. д. Этот маленький «человечек» — кукла — становится живым, но «живет» хоть и похоже на человека, но как-то особенно, к у к о л ьн о. Это и вызывает улыбку, заставляет радостно смеяться не только детей, но и взрослых. Иногда, наоборот, кукла делает то, чего человек уж никак не может сделать. У куклы может вырасти рука, может отлететь голова и снова прирасти, кукла может прыгнуть вниз головой с десятиэтажного дома, куклы-животные смеются, плачут и разговаривают. Все это возможно только в кукольном театре. И это, в свою очередь, вызывает у нас улыбку, заставляет с интересом смотреть кукольный спектакль.

Следовательно, чтобы сделать интересный кукольный спектакль, нужно заставить куклу «жить» и действовать так, чтобы кукла стала похожа на живого человека, а с другой стороны, надо изобретать такие приемы — «трюки», которые возможны только в кукольном театре.

Работающий с куклой актер должен особенно тщательно отделывать «человеческие» движения куклы и добиваться того, чтобы невероятные кукольные трюки выходили чисто, как хороший фокус. Большую роль в кукольном спектакле играют ширма и декорация, а также музыка. В этой книжке, в статье, посвященной театру кукол, достаточно сказано о том, как устроить декорации. Поэтому при работе над этой пьесой необходимо

прочесть вступительную статью.

Оформление пьесы «Ледяная гора» следует сделать так: простая белая «снежная» ширма, несколько деталей, характеризующих двор, на котором происходит действие: сторожка дворника, забор, часть дома, снежные комья, снеговая баба. На этом снежном фоне хорошо будут играть яркие, красочные куклы. Митя может быть одет в ярко-голубой свитер, Оля—в желтое пальто, на Юрке— зеленый свитер с красными рукавичками и красная шапочка. Петрушка на сей раз может быть одет в оранжевый полушубок с красным кушаком, Лыжник—в синий лыжный костюм.

Трюки, необходимые по пьесе, — проламывающаяся гора, катанье с горы, скатывание снежных комьев — технически очень несложны. Представьте себе ледяную гору, стоящую в профиль, и вы поймете, что «провали-

ваться» в такую гору кукла сможет очень легко.

В пьесе есть и другие чисто кукольные трюки: говорящая собака, пишущая кошка, внезапно вырастающий Лыжник. Выполнить их тоже нетрудно. Лыжник, ведущий спектакль, вначале показывается на ширме в виде куклы, а потом выходит из-за ширмы уже живым человеком. В конце пьесы Лыжник находит отважных, веселых ребят, сажает их (кукол) себе на плечи, на голову, рассаживает по карманам и с песней, которую поют все зрители, отправляется в дорогу через зрительный зал.

Thav. 1969 1857-061. 34430 TII 291 Пестр кукол.

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕНА дома деясной книги детгиза Цена 90 коп.

200