

Традиции

ХУЛИГАН И ЗУБОСКАЛ,
УРОДЕЦ И ЗАДИРА... ЖЕЛАЕТЕ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ?

Петрушка Уксусов

Бывает так, что детство прошло, а в игрушки наиграться не получилось и расставаться с ними жалко. Отсюда увлечение коллекционированием авторских кукол, мишек Тедди, оловянных солдатиков или моделей машинок. Некоторые идут еще дальше: превращают игру в куклы в профессию. Остальные довольствуются походами в кукольный театр, где, прикрываясь интересами детей, втайне мечтают попробовать играть и управлять во-о-он той куклой.

Наш герой никого не оставляет равнодушным. Мы познакомились в московском театре «Бродячий Вертеп», поздоровались с ним за деревянную ладошку... Здесь «работает» много кукольных персонажей, но один вызывает особый трепет — непростая кукла в потертой от долгой работы красной рубашечке. При случае может пустить в ход свою

Внешность кукольного героя далека от общечеловеческой — Петрушка смешной и страшный одновременно, он как будто не из нашего мира

любимую дубинку. Узнали? Красный колпак на большой тяжелой голове, огромный крючковатый нос, выпученные глаза, ухмыляющийся до ушей рот... Конечно, это Петрушка, совсем ни на кого не похожий. Можно долго рассуждать об эстетике безобразного, но от Петрушки, действительно, не отвести глаз. Его внешность далека от общечеловеческой, он смешной и страшный одновременно. Прибавим еще голос, который звучит резко и механически, и получим ощущение, что Петрушка как будто не из нашего мира. Он другой.

Именно внешность и голос позволяют Петрушке вести себя так дерзко и хамово-то, насмехаться и злодействовать. И ему все сходит с рук. Такой характер не сможет выразиться в другой форме куклы. Когда образ нарушают, пытаясь сделать его более миловидным, «приглаживают» для детского утренника, например уменьшают нос или заставляют говорить нормальным голосом, это приводит лишь к тому, что Петрушка и вести себя начинает по-другому. Без носа, колпака, ухмылки он теряет характер. Петрушка — образ, отшлифованный веками.

Расцвет театра Петрушки относится к концу XIX века, когда ни одна ярмарка не обходилась без кукольного представления. Бывало, на ярмарочной площади рас-

1 Петрушка может выступать везде: на улицах городов, в парках или у стен монастыря. Сценки с его участием вызывают смех зрителей сегодня так же, как и сто лет назад.

2 Традиционно петрушечник работает в паре с музыкантом, который аккомпанирует действию, поддерживает живое общение со зрителями, подает реплики Петрушке и собирает плату за представление. **3** Рассмотреть Петра Ивановича вблизи, поздороваться с ним за деревянную ладошку мечтает каждый зритель.

1

2

3

«Для того чтобы показать человека *со всеми его странностями*, был изобретен кукольный спектакль»

Джонатан Свифт

полагалось сразу несколько театров. Сам по себе театр Петрушки состоял из складной легкой ширмы и набора кукол, помещающихся в ящик. Традиционно петрушечник работал в паре с музыкантом, обычно шарманщиком. Вначале Петрушка приветствовал публику, представлялся и заводил разговор с музыкантом, который поддерживал живое общение со зрителями, подавал реплики Петрушке и собирал плату за представление. Артистам же требовалось вовлечь в действие как можно больше народа, ведь от этого напрямую зависел их заработка.

Типичные репризы комедии Петрушки представляют всем нам знакомые ситуации. Он хочет жениться и ищет невесту (отношения «мужчина — женщина»); встречается с жандармом или военным (противопоставление «обыватель — представитель власти»); покупает лошадь в сценке с цыганом (покупатель — торговец); болеет и обращается к доктору (про отношения между врачом и пациентом шутят с античных времен) и, наконец, встречает смерть. В русской традиции куклы смерти не было, обычно ее олицетворяла собака, иногда барабашек. Вот собака утаскивает

1, 2 Участники интерактивного международного уличного фестиваля «Петрушки в Царском Селе» (Санкт-Петербург, 2010 год) **2** Как и раньше, петрушечник дает представление, используя удобную ширму-юбку: здесь можно разложить кукол вокруг себя, и они всегда под рукой. В ширме

легко передвигаться, чтобы поближе познакомиться со зрителями. **3** Черная собака утаскивает Петрушку вниз со сцены — неизбежная расплата за все его «безобразия».

В русском традиционном театре Петрушки куклы смерти не было. Ее как раз олицетворяла черная собака или баражек. У англичан часто в роли смерти выступал крокодил.

Петрушку со сцены. Что дальше? Через минуту Петрушка снова оживает и действие начинается сначала.

Репризы выстраиваются по законам простейшей игры: встреча героев, возникновение и развитие конфликта и мгновенный, катастрофический обрыв: «трах, бах — убит!» Почему эти сценки смешат людей вне зависимости от времени или языка? Потому что Петрушка существует как некий архетип. Человек первичный. Он не знает правил жизни в обществе, не умеет себя вести, находится на какой-то досоциальной, домородской стадии развития и все свои проблемы решает с помощью дубинки.

Еще один немаловажный факт: Петрушку играют на улице, а уличный театр — особый жанр, отличающийся от привычного современным людям представления о театре, как о храме искусств. Артисты выступают на улице, чтобы заработать. Если их выступление цепляет прохожих, те останавливаются,

Петрушечник обладает особым талантом — умением чувствовать настроение публики, импровизировать

смотрят некоторое время и, заплатив денежку, идут дальше. На улице нет места длинным спектаклям, только короткие законченные сценки. Такое представление можно смотреть много раз и с любого места. Чтобы работать на улице, артисту нужно обладать особыми качествами — импульсивностью, способностью импровизировать, умением чувствовать публику и выстраивать действие в зависимости от ее настроения. Представление идет по кругу, каждая сцена длится, пока она нравится зрителям. Как только артист чувствует, что публика заскучала, Петрушка пускает в ход дубинку и начинается новая реприза. Дубинка — это волшебная палочка действия. Ведь кукольный театр прежде всего пластика, движение. Здесь даже драка больше похожа на танец. Петрушка, как и ребенок, наслаждается процессом движения. Поэтому, наблюдая его, дети могут и сами начать танцевать во время представления.

А что касается текстов реприз, то вначале, осваивая ремесло, все петрушечники обращаются к каноническим, собранным и записанным этнографами и фольклористами в начале XX века. И у них ничего не получается. Ведь слова смешны в конкретной ситуации. Язык, как и сама жизнь, меняет-

Секрет Полишинеля?

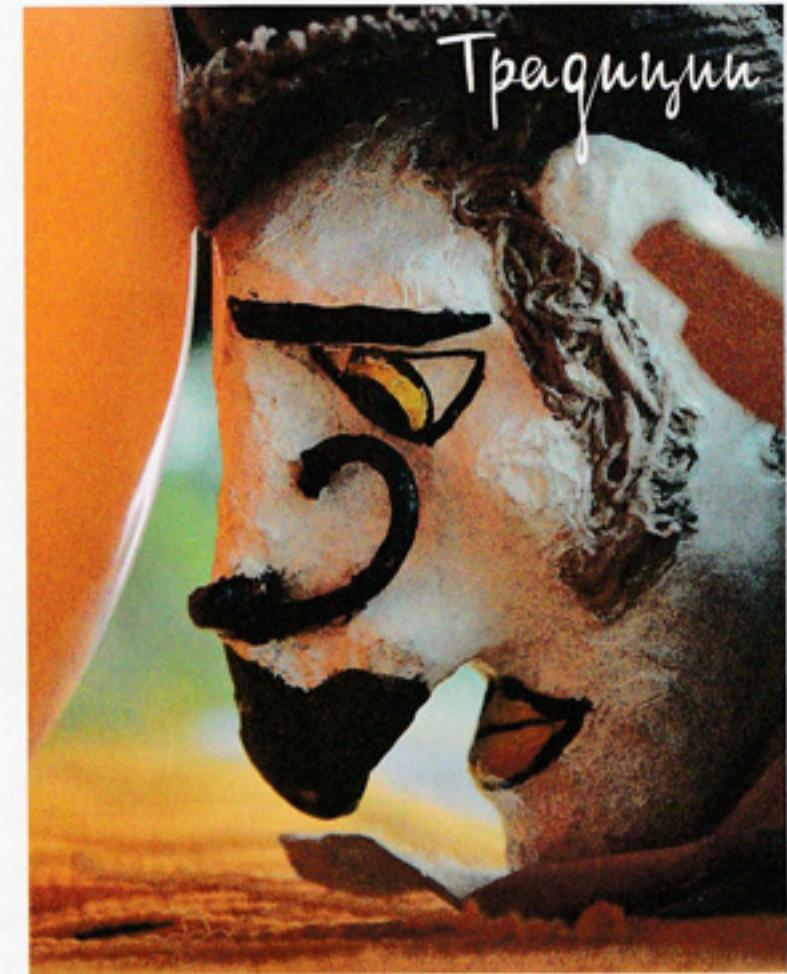
→ **Если обратиться к истории,** Петрушка — не исконно русский персонаж, а заимствованная игрушка. Форма куклы напоминает артистов комедии дель арте с их носатыми масками. Удивительно, но подобные образы появились почти одновременно в разных странах. В Италии это Пульчинелла, в Германии — Каспер или Гансвурст, во Франции — Полишинель, в Англии — мистер Панч, в Турции — Карагёз. И повсюду этот персонаж или театр, который обычно называют его именем, живет в народной традиции уже много веков. Часто во всех этих театрах независимо от страны играются очень похожие сцены, а главный герой имеет больше общих черт, чем различий.

На Руси Петрушку настолько любили, что его имя закрепилось как общее название для любых перчаточных кукол, а кукловодов, работавших с ним, стали величать петрушечниками. У Петрушки есть и полное имя — Петр Иванович Уксусов. Также его называли Самоваровым или Ванькой Рататуем. Более 400 лет назад Адам Олеарий, немецкий путешественник и дипломат, впервые описал кукольные игры скоморохов на Руси. Именно из его книги известна гравюра, где кукольник работает в задранной вверх колоколом юбке.

ся. Спустя 100 лет другой смысл и реалии, а значит, и другая игра слов. Остается главное — сюжет спектакля, встречи с типажами, а тексты, анекдоты, шутки-прибаутки рождаются прямо сегодня. Порою шутки бывают забористыми и даже скабрезными. И это одна из основных претензий к Петрушке. Но грубость совсем не обязательное условие. Та же частушка может быть матерной, а может и нет. Это как сказка, где все зависит от рассказчика, его интонации.

Еще один вечный упрек Петрушке — его жестокость. Кукла с легкостью убивает всех подряд, даже собственную жену, а в конце интермедии и сам погибает. Но мы не плачем, а смеемся. Почему? Все просто: мы помним, что это не живые люди, а игрушки. Мы знаем, что все понарошку и сами убийства тоже игрушечные. Через минуту Петрушка снова оживет и мы увидим новую историю. Заметим, в ходе представления ни одна кукла не пострадала.

Обо всем об этом и о многом другом мы разговаривали с Еленой Слонимской и Александром Грефом в театре «Бродячий Вертер». Ученые-химики по образованию и по прошлой жизни, они сначала занялись куклами скорее из интереса: как там все у них устроено? А когда обнаружили, какие глубины открываются

Традиции

↑ «Я доктор-лекарь, из-под Каменного моста аптекарь!» — кукла из спектакля театра «Бродячий Вертер». Знаете ли вы, что раньше под Каменным мостом жили разбойники. Представляете, что это был за доктор и как он лечил?

↓ Персонажи уличного шоу «Панч и Джуди» лондонского панчмена Конрада Фредерика: Крокодил, Панч, Джуди и Бэби, клоун Тоби, Полицейский Бобби, Арап, Палач.

Традиции

← Историческая встреча двух Петрушки разных эпох: Петрушка начала XX века из коллекции Александра Фрайфельда, Петрушка начала XXI века из театра «Бродячий Вертеп». ↓ Самые благодарные зрители — дети. Часто первое знакомство с миром театра для них начинается именно с кукольного спектакля.

перед ними, просто сменили профессию и судьбу. И вот уже их кукольный театр отметил четвертьвековой юбилей.

К Петрушке они «подходили» несколько лет, уже после того, как сделали вертеп. Сначала требовалось изготовить куклу. Самим. Хоть что-то похожее на настоящего Петрушку получилось далеко не с первого раза. Ведь все здесь имеет значение: от размера ку-

клы зависит ее общий вес и вес головы. Первый Петрушка оказался слишком тяжелым «орудием труда». Интересно, что кукла только называется перчаточной, в реальности же одежда куклы доходит почти до локтя актера, чтобы дать Петру Ивановичу дополнительные пластические возможности. Голову склеили из папье-маше. Это облегчает ремонт Петрушки, если вдруг что-то отколется (ведь этот забияка вечно бьется головой обо все подряд), но не дает того звука, как если бы голова была деревянной. Зато у Петрушки ручки деревянные, и он весело и громко может ими хлопать. А лицо... тоже не сразу получилось, пришлось постараться. Еще несколько лет ушло на освоение пищика, чтобы Петрушка заговорил. Елене показали принцип, как делать пищик. Опытным путем она искала оптимальные индивидуальные размеры этого музыкального инструмента, ведь, когда говорит Петрушка, кукловод прижимает пищик языком к верхнему небу, а когда другие персонажи — прячет за щеку. Тренировки, репетиции, спектакли на домашней сцене, и наконец, в 2003 году Петрушка вышел на улицу. На-

Информация

Если вы хотите...

...побывать у Петрушки или пригласить его в гости, посетить театральный музей ремесел, музыкальных инструментов и кукол, принять участие в традиционном чаепитии, договоритесь о встрече заранее, напишите в «Бродячий Вертеп»: greffoto@gmail.com

Александр Греф, slonimska@gmail.com

Елена Слонимская, или позвоните: +7-916-182-90-14.

чалось подлинное освоение жанра. На подготовку премьеры ушло около десяти лет.

Сложность состояла еще и в том, что в России в начале XX века в силу известных событий прервалась не только традиция петрушечного театра, но и вообще традиция уличных представлений. В отличие от Европы, где интерес к кукле то затихает, то возрождается снова. Недаром англичане говорят: «Мистер Панч слишком стар, чтобы умереть». В современной России лишь в конце 80-х пришла идея возродить этот истинно народный театр. Но носителей не осталось. Только благодаря усилиям энтузиастов театр Петрушки удалось реконструировать. Стоит особо упомянуть Андрея Шавеля: именно он первым в России после мастер-класса у итальянского кукольника сумел сделать и освоить пищик. Вместе с супругой, театральным художником Валентиной Смирновой, они перерыли запасники многих музеев, прежде чем нашли и сделали копию с настоящего Петрушки XIX века и его неизменных спутников. Это подлинная работа историков, исследователей.

Сегодня, когда практически в каждом ку-

кольном театре страны есть Петрушка, настоящих петрушечников по-прежнему мало. Это нелегкая стезя: надо потратить долгие годы на работу с куклами и освоение пищика, нужен особый склад характера, темперамента самого актера и просто много физических сил. А еще необходимы законы, позволяющие давать представления на улице. К сожалению, сегодня ограничивают не только уличные шествия, но и выступления уличных музыкантов и артистов. Печально, если традиционный петрушечный театр, как жанр, вновь исчезнет с улиц наших городов, едва успев возродиться. Ведь только входят в силу молодые петрушечники: Всеволод Мизенин («Папьемашенники»), Александр и Тамара Ставинские (театр-студия «КукАртель») в Санкт-Петербурге, Сергей Трусов и Ульяна Синицына («Петрушка Вятский») в Кирове, Вячеслав Малашенков («Кондопожский Петрушка»). Есть еще несколько человек, которые много учатся и работают, чтобы освоить мастерство петрушечника. Конечно, все пытаются приспособиться к новым веяниям времени: Петрушка уходит в театр и на фестивали. Например, в Московском театре кукол Анатолий Архипов — один из лучших в России петрушечников, который щедро делится своим мастерством с молодежью, — поставил спектакль «Петрушка». Каждые два года по очереди проходят международные фестивали кукольников «Петрушка Великий» в Екатеринбурге и «КУКАРТ» в Санкт-Петербурге. Летом этого года жители Санкт-Петербурга стали зрителями и участниками акции «Петрушки на Невском». Но как этого мало! Сами кукольники считают, что называть себя настоящим петрушечником можно только после уличных выступлений. Так что, люди добрые, торопитесь сами увидеть и детям показать символ русского театра кукол, пока еще можно встретить Петрушку на улицах городов. Заряжайтесь от него жизнелюбием и неубиваемостью. Недаром говорится, что Петрушка — это кукла, которая если привязывает, то навсегда.

1 Для смеха должно быть место и в больничной палате. Петрушка «Бродячего Вертера» — частый гость детских клиник.

2 В уличном театре не продают входных билетов. Зритель платит, если ему понравилось представление, сколько захочет. Сбор денег — часть спектакля, для зрителя это возможность пообщаться с артистами вживую.

3 Кукольная ширма притягивает людей как магнит. Кукла Петрушки начала XX века из коллекции Александра Фрайфельда.

