

Кукла. Русское слово «кукла» родственno греческому «киклос» («круг») и означает нечто свернутое, скрученное, а именно любую деревяшку или пучок соломы, которые маленькие девочки издавна пеленали и завертывали, подчиняясь инстинкту материнства. Все куклы условно делятся на четыре основных вида: обрядовые, потешные, декоративные и игровые. Древнейшие из них, по всей видимости, — обрядовые. Само происхождение русского слова «кукла» некоторые ученые связывают с именем женского божества Кука (Кика). Что же касается предназначения кукол, то об этом, наверное, лучше всех сказано в известной русской сказке: «В некотором царстве жил-был купец. Двенацать лет жил он в супружестве и прижил только одну дочь, Василису Прекрасную. Когда мать скончалась, девочке было восемь лет. Умирая, купчиха призвала к себе дочь, вынула из под одеяла куклу, отдала ей и сказала: "Слушай, Василиушка! Помни и исполни последние мои слова. Я умираю и вместе с родительским благословением оставляю тебе вот эту куклу. Береги ее, держи всегда при себе и никому не показывай, а когда приключится какое горе, дай ей поесть и спроси у нее совета. Покушает она — и скажет тебе, чем помочь несчастью". Затем мать поцеловала дочку и померла» («Василиса Прекрасная» из собрания А. Н. Афанасьева).

Кукла из спичечной коробки, простая потешная кукла, которую часто делают маленькие дети в школе и дома. Крышка спичечного коробка превращается в шею, туда помещаются два пальца — средний и указательный. Лицо с нарисованными цветным карандашом глазами вырезается из картона и приклеивается. Самый простой костюм можно сделать из куска материи, проделав три дырки — одна на шею, из двух других вместо рук куклы высываются пальцы ребенка, и кукла теперь может держать маленькие предметы.

Кукла на голове, разновидность верховой куклы. Используется, как правило, на эстраде, для коротких кукольных эстрадных номеров. С такой куклой работали многие известные кукольники, в том числе и *Сергей Образцов*. Кукла укрепляется на голове

артиста, который стоит за ширмой. А свои руки актер продевает в рукава одежды куклы, и эти руки становятся руками его куклы.

Кукловод. Термин имеет два значения. Первое — актер, «ведущий» куклу по тропе, по грядке, по планшету или по экрану. В отличие от кукольника, он не универсален, а, как правило, узкий специалист. Он не изготавливает кукол, не придумывает спектакль, не пишет текста и музыки, часто даже не произносит текст. Кукловод — своеобразные «мышцы куклы». Он помогает кукле двигаться по сцене, играет с ней, оживляет ее. Второе значение — уничижительное. Так иногда называют актера-ремесленника, который не вкладывает в куклу душу, а всего лишь «водит».

Кукловождение, манипулирование, управление куклами. Главное ремесло кукловода, один из важнейших элементов актерского мастерства кукольника. Оно может осуществляться непосредственно руками (перчаточно-тростевая кукла), или при помощи трости, или с использованием техники рука-и-трость, или используя нити (марионетка), или комбинируя эти технические приемы. Часто осуществляется кукольником и с помощью ног (планшетные куклы, куклы под ковром), и с помощью головы (куклы на голове). Вне зависимости от устройства куклы, требует большого мастерства и профессионализма. Каждое действие должно быть эмоциональным и значимым.

Куклотерапия, метод лечения с помощью кукол. Индейцы панамского племени куна из рода в род передают мастерство резчиков по дереву. Они вырезают кукол из мягкого бальзамового дерева. Но это не игрушки, а лекарство. К заболевшему человеку вызывают знахаря. Он расставляет кукол вокруг больного. Чем тяжелее болен пациент, тем больше кукол. Похожие методы обрядового лечения с помощью кукол есть у многих народов мира. Например, в Японии есть известный обряд, во время которого на куклу «сбрасываются» недуги ее больного владельца. После этого куклу сажают в бумажный ко-

раблик и пускают в плавание. Со временем кораблик размокает, и кукла вместе со всеми болезнями человека тонет.

Аналогичные обряды есть и у народов России. На русском Севере из тонкослойной сосны вырезают «жар-птиц» («птиц счастья») с пышными стрельчатыми хвостами и крыльями-веерами — заломленных одна на другую пластинок-дранок (их еще называли «драночными куклами»). По преданию, эти куклы приносят в дома, где они висят, счастье и здоровье. Есть легенда о том, что однажды зимой в крестьянской семье, жившей в лесной избе, заболел ребенок. Мальчик угасал и все спрашивал, когда придет лето. Отец, чтобы облегчить страдания сына, вырезал из сосны птиц и развесил их по избе. Сын увидел их, попросил есть и стал выздоравливать.

Врач-невропатолог Малcolm Райт из Уэльса еще в 1926 г. использовал кукол и кукольные представления в качестве «профилактического лекарства» для снятия связанных с прививкой неврозов у маленьких детей. Это направление получило широкое распространение и свое нынешнее название. В десятках стран мира: США (Нью-Йорк, Сан-Франциско, Атланта), Великобритании (Лондон, Глазго, Норвик), Германии (Берлин, Эппингем), Голландии (Амстердам), России (Москва, Петербург) успешно действует это направление кукольного искусства, помогающее не только детям, но и взрослым. Куклы, как выяснилось, помогают в восстановлении функций опорно-двигательного аппарата. Дети и взрослые, страдающие разнообразными заболеваниями этого типа (например, церебральный паралич), с помощью кукол (в процессе репетиций) постепенно реабилитируются. В 1917—1922 гг. первые советские кукольники стали работать и создавать методики по многим направлениям: оздоровление детей, устранение заикания, реабилитация после сильных стрессов, обучение (используя первый и второй уровень восприятия), лечение детей, ограниченных в движении и т. д.

Например, Ленинградский институт профессора Г. И. Тунера уже в конце 1920-х гг. совместно с Ленинградским «Театром Петрушки» под руководст-

вом Деммени проводил регулярную работу в этой области. Вот что писала об этом доктор Н. Шнирман: «Институт Г. И. Тунера, восстанавливая трудоспособность физически-дефективного ребенка, идет к выполнению этой задачи двумя путями: ортопеды «раскалечивают» и улучшают функцию больного органа, педагоги и воспитатели формируют личность.

Г. Тунер всегда указывает, что в этом комплексном методе необходимо учитывать действие множества «мелочей», нужно подмечать их и уметь ими пользоваться. Общение с природой, чувство радостной жизни, улыбка, смех — вот один из первых наших помощников в этом деле. Восстанавливая физическое равновесие больного ребенка, мы хорошо знаем, какого рода помощь мы должны ему оказать, вплоть до того, какое количество жиров, белков и углеводов нужно для его питания, формируя личность нашего ребенка, психически травматизированного. Мы знаем, что нужно давать смех, а сколько и как — вот тут то и возникают трудности... Как жаль, что смех нельзя мерить граммами или метрами. «Театр Петрушки» приходит здесь нам на помощь. Человеческий театр недоступен для части наших детей. Дети лежат в кроватях. Лежат дни и месяцы. Они привязаны к кроватям в буквальном смысле этого слова, таков метод лечения — вытяжение. Человеческий театр, если он даже приедет к нам, никогда не будет так полноценен, как на своей сцене. Петрушка, принося свою ширму, всегда во всяком месте и при любых обстоятельствах дает свою работу лучшего качества. И ребенок, всю жизнь видевший только стены своей комнаты, участвует в поисках Лоло в Ледовитом океане, читает «Письмо из Италии», весело хохочет над «Стеклой Растрепкой» и т. д. Это касается лежачих... Сам Петрушка до сих пор по традиции горбун — этим он особенно близок нашим детям, делающим себе самодельные игрушки-куклы всегда с такими же физическими дефектами — кукла и хозяин куклы всегда у нас скожи. Петрушка вызывает самые горячие симпатии зрительного зала, и это преломляется в сознании наших детей примерно так: «не в горбе дело, горб — ничего» (Шнирман Н. «Петрушки» и

институт Турина // Кукольные театры. Л., 1934, с. 71—76). Так в конце 20-х — начале 30-х гг. ХХ в. кукольники вместе с врачами начали разрабатывать первые методики выздоровления.

В самом конце ХХ в. на базе московского Театра детской книги «Волшебная лампа» был создан реабилитационный центр для детей-инвалидов. Удачную работу в этой области ведет московский «Бродячий театр „Вертел“» под руководством Александра Грефа (автора книги «Доктор кукла»). Куклы оказались способными не только учить, но и лечить. Кукольники со своими представлениями ездят по больницам, снимая разнообразные стрессы, помогая реабилитироваться после тяжелых заболеваний. С 1920-х гг. регулярно проводятся специализированные семинары. На этих международных встречах кукольники делятся своими методиками, получают необходимую информацию от врачей. Впрочем, кукольники часто и сами врачи. Если вспомнить, что с древнейших времен кукольники кроме своего ремесла занимались и знахарством, то станет понятным, что перед нами — неразрывная традиция, не столько новая идея, сколько современное развитие старого направления.

«Куклы», российская телевизионная воскресная программа канала НТВ, вышедшая впервые 1 января 1995 г. Основателем программы является предприниматель Василий Григорьев. Именно ему пришла мысль сделать регулярную телевизионную программу на основе латексных, резиновых кукол. Подобные программы уже много лет существуют в Великобритании и Франции. В. Григорьев купил у французских производителей лицензию на изготовление подобных телевизионных кукол и предложил свою идею НТВ. Первым режиссером проекта стал кинорежиссер Василий Пичул (*«Маленькая Вера»*). Первоначально программа планировалась как информационно-просветительская, в которой куклы, изображающие известных российских политиков и экономических светил (Г. Явлинского, Е. Гайдара и др.), должны были объяснить телезрителям суть капиталистических взаимоотношений в экономике. Однако проект был провален, т. к. накануне выхода

в эфир из него вышел автор сценариев, который забрал с собой и первых (резиновых) кукол. Срочно были изготовлены новые куклы и приглашен новый сценарист — В. Шендерович. Режиссер В. Пичул предложил ему создать сценарий по мотивам лермонтовского *«Героя нашего времени»*. Первая передача имела успех еще и потому, что, по стечению обстоятельств, в день ее выхода в эфир состоялся штурм столицы Чечни Грозного. С тех пор эта еженедельная передача, где герои русского политического Олимпа выступали в сюжетах *Пушкина, Шекспира, Гете, Гофмана* и др., стала постоянной. К началу 2001 г. было снято около 300 сюжетов, которые с успехом расходились на видеокассетах. Любопытно, что куклы, изображавшие политиков, часто предсказывали их судьбу. Например, перед отставкой премьер-министра В. Черномырдина его кукла стала периодически сваливаться с полки, на которой хранилась. А незадолго до дефолта 18 августа 1998 г. у куклы, изображавшей премьер-министра С. Кириенко, кто-то из «доброжелателей» выколол глаза. Особый успех сопутствовал передаче во время гонений на нее со стороны властей. Так, например, пик успеха пришелся на период судебного преследования против передачи в 1995 г. Уголовное дело было заведено за программу на сюжет *«На дне»* М. Горького, в которой опустившиеся Ельцин, Гравчев и Ерин пели песню *«У кошки четыре ноги»*. Несмотря на сатирическую направленность, у российских политиков передача пользовалась большим успехом. Многие даже требовали, чтобы их куклы-двойники были включены в те или иные сценарии. С 2002 г. передача перестала выходить в эфир.

Куклы кабаре, развлекательные номера и сольные программы одиночных кукольников, которые не нуждаются ни в декорациях, ни в особой сцене. Кукла (марионетка, тростевая, перчаточная, теневая) и кукольник находятся в одном сценическом пространстве (эстрада, ночной клуб, кабаре и др.). Вероятными создателями жанра являются французский кукольник и драматург XIX в. *Лемерсье де Невиль*, советский кукольник *Сергей Образцов*, игравший с 1920-х гг. в артистических клубах и на