Шадская Тамара

КУКОЛЬНАЯ МАМА

Художник-декоратор Тамара Шадская за 36 лет работы изготовила больше тысячи марионеток: ботинок Хоху, мальчика Тото и других

В НЕБОЛЬШОЙ мастерской Театра кукол-марионеток имени Деммени мягкий свет. Всюду висят и сидят маленькие человечки во фраках, шляпах, платьях и вуалях. Два тощих гуся выглядывают из антресолей, наверное готовясь к взлету. Кажется, что вот закроешь дверь, затем откроешь ее резко и поймаешь кукол с поличным: кто-нибудь да не успеет вернуться на свое место, какая-нибудь да не перестанет болтать с подружкой.

Жареные глазки

- Ой, - говорю я, вешая в шкаф пальто. Из набитого одеждой шкафа выглядывают стройные женские ноги.

- Ах, вы ног испугались, - смеется заслуженный работник России, бутафор по куклам Тамара Шадская, - они "списанные". Кукле не подошли. Вот я их и пристроила в шкаф, чтоб в кабинете попусту не болтались. Жалко выкидывать, может, на что-то другое переделаем. Вот, помню, раньше даже сами кожу делали и глазки жарили.

- ?!

- Кожу делали из марли, которую клали на стекло и мазали клеем ПВА. На этот "пирог" раскладывали имеющиеся тряпочки. После еще одного этапа "обработки" выходил эластичный материал, напоминающий по всем параметрам кожу.

- Не томите, скажите, чьи глазки вы жарили?

- Опять напугала? Выражение "жарить глазки" пошло оттого, что, когда нам требовалось "очеловечить" взгляд кукол, мы вырезали из кожи кружочки и кидали их на сковородку. "Глазки" жарились, скукоживались и превращались в "настоящие" кукольные зрачки! Еще мы делали маски из пластинок. Брали обычную пластинку, клали ее на болванку и плавили. Получались такие плавные изгибы и иллюзия текущей из ваших рук пластинки с признаками человеческого лица. Далее на пластиночную маску брызгают через распылитель красками, и получается чудесный наряд для карнавала. Кстати, мой внук никогда в покупных костюмах на детсадовские утренники не ходил. Я его то в ежика, то в рыцаря одевала. Так же и дочери в детстве крайне редко просили игрушки из магазинов; кукол им хватало и в театре, и дома. Своих домашних кукол я сейчас всех раздарила, а раньше было много.

Интересная работа

- В каждом спектакле может быть использован абсолютно разный материал. А разный материал - это разный подход. Прежде всего я должна знать, какой образ будет у куклы. Иной раз образ лепится долго, начиная с изготовления куклы. А иногда взглянешь на эскиз и сразу видишь, как кукла будет говорить, как двигаться. Сам образ придумывает художник и режиссер. Я же по эскизу леплю куклу из пластилина, затем делаю ее в гипсе и уж после в папье-маше. Иногда у меня бывают разногласия с художником по поводу костюмов персонажей. Чтобы доказать свою правоту, я иду в музей, где представлены костюмы прошлых веков. Обкладываюсь книгами по искусству. Выискиваю - а носили ли, например, в XVIII веке то-то, а какого цвета были платья у японских невест тогда-то. Приходится не просто "на автомате" делать куклу, а заботиться о соответствии, вкладывать в нее душу и время. Но работа интересная. Очень! Актерам, однако, приходится не совсем просто. Чтобы представить себе, как трудно управлять тростевой куклой, попытайтесь ради интереса поднять повыше руку и подержать ее в таком положении хотя бы пять минут.

Пугачева из мочалки

- Однажды к нам обратилась очень известная фирма, которой исполнялось триста лет со дня основания, - рассказывает Тамара Авенировна. - Менеджеры конторы-юбиляра заказали нам изготовить тринадцать кукол, да не простых, а так чтобы были копиями руководителей фирмы. В течение пяти дней и ночей весь наш коллектив "лепил", "кроил" и "шил" этих начальников по их фотографиям. Получилось здорово. После нам рассказывали, что, когда на корпоративном капустнике вынесли этих кукол и сделали с помощью них представление, все просто валялись на полу от смеха. Следом за самодеятельностью должны были выступать легендарные герои "Городка". Олейникова и Стоянова приняли, прямо скажем, прохладно. Так хороши были маленькие версии начальников. Кстати, те куклы теперь находятся у своих оригиналов.

На капустники, принятые в театральной среде, Тамара Авенировна и ее коллеги делают кукол на скорую руку.

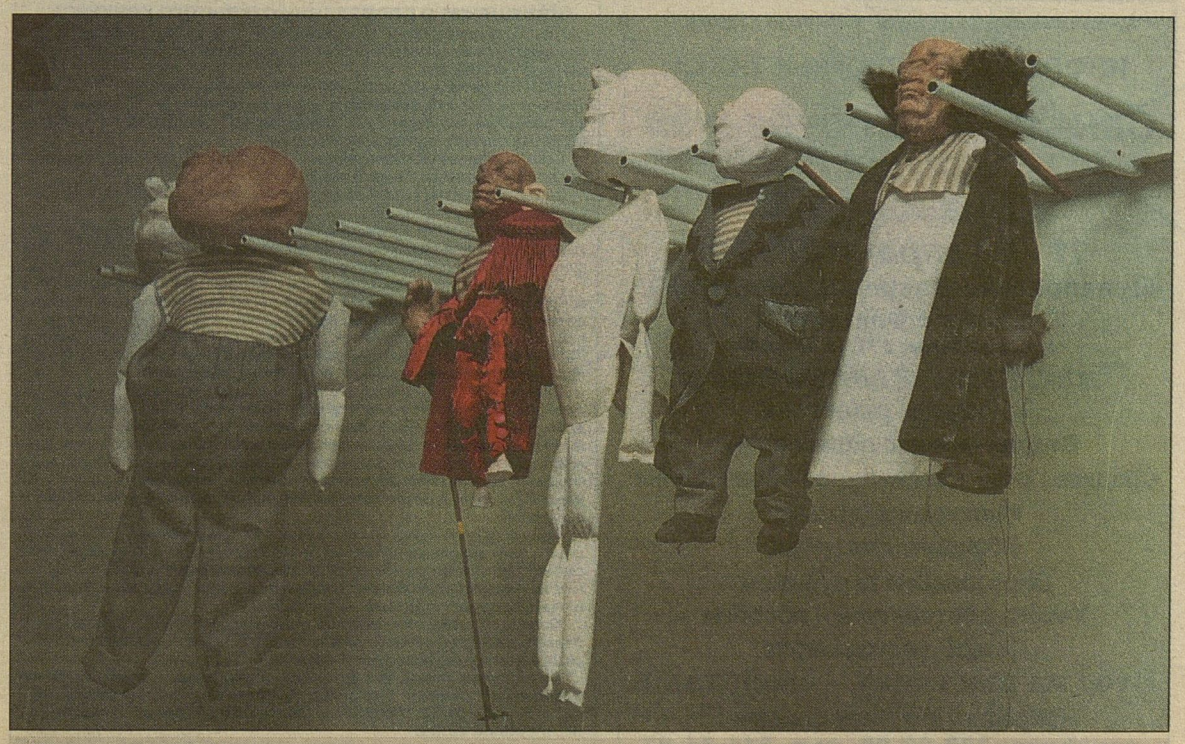
- Однажды делала Пугачеву. Балахончик сшили - она же раньше все время в балахонах выступала. Парик соорудили из крашеной капроновой мочалки, которую предварительно распутали и причесали. Глаз и носа у нашей Аллы Борисовны не было, по временным соображениям. Зато был рот, с чувственными губами алого цвета. Нашу Аллочку мы посадили на качели, и с помощью двух кукловодов она запела. Капустник прошел на славу.

- Когда я работала в Нижневартовске, нас попросили изготовить кукольные аналоги Брежнева, Хасбулатова и Горбачева, - продолжает художница. - Мы, конечно, посмеивались между собой, но, если честно, было страшновато. Могли ведь и посадить. Хотя Брежнев был хорош. Даже милый. Но больше я "политикой не занимаюсь", куда интереснее делать кукол, которые несут радость, не напрягают людей. Если вы смотрели в детстве передачу "Большой фестиваль", то могли увидеть там кукол, в создании которых я принимала участие. Помните, ботинок Хоха, умный мальчик Тото и рыжий оболтус Веснушка? Через меня прошли!

Валерия АГАПОВА

Фото Замира УСМАНОВА

Мастер никогда не делает кукол "на автомате"



Кукол снимут с нитки длинной

СЛОВАРЬ "СМЕНЫ"

ТРОСТЕВАЯ кукла имеет еще одно, гораздо менее распространенное название - яванская. Второе название говорит о месте ее рождения - на острове Ява (Индонезия). Руки куклы управляются специальными палками - тростями. Принятое у нас название - "тростевая" - указывает на способ ее вождения. Трости бывают деревянные и металлические. В индонезийском театре трости покрывались позолотой. В современных театрах трости часто маскируются в одежде кукол. Голова тростевой куклы насажена на гапит, к которому прикрепляются плечи и руки куклы. Сама тростевая кукла по своим пропорциям приближается к пропорциям человека.

ГАПИТ - короткая палка-трость, на которую насажена голова куклы. Гапит, снабженный простейшей механизацией, позволяет поворачивать и наклонять голову куклы. Если надо, к гапиту выводятся нитки, управляющие глазами и ртом куклы.

СПРАВКА "СМЕНЫ"

ТРОСТЕВЫМИ куклами управляют снизу. Шеи и головы у них полые, и изготавливаются они из тех же материалов, что и перчаточные. Через шею в голову вставляют и укрепляют там длинную тонкую трость. Плечевой пояс из легкого дерева крепится на трости чуть ниже шеи, еще ниже - бедренный пояс. Между плечами и бедрами размещается туловище - плотно набитый мешочек из прочной ткани. Руки и ноги - тряпичные, из папье-маше или легкого дерева - сгибаются в сочленениях и присоединяются к туловищу тряпичным или кожаным ремешком. К каждой руке прикрепляется по трости, а ноги утяжеляются грузилом и свободно свисают. Использовались и очень большие тростевые куклы иного типа, например, японской куклой высотой 1,2 м управляли три кукловода, стоявшие рядом с ней. Такой же высоты весьма тяжелые традиционные сицилийские куклы. У них трости крепятся к темени, и кукольники водят их по сцене, наклоняясь над ними. Тростевые куклы используют в представлениях всякого рода - трагических, фарсовых, сказочных и балаганных, и предпочтительно там, где больше действия, чем диалогов. Сцена для тростевых такая же, как и для перчаточных, но, когда тростевых кукол водят сверху, требуется сцена, как в представлениях марионеток.

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

Комментарий психолога Марины Трофимовой:

- ОБЩЕСТВЕННЫЙ интерес к куклам в последние годы очень обострился. Причина - у человека всегда есть "потребность в самореализации", ему необходимо высказывать свое мнение, отношение к чему-либо... И чем острее позиция, тем сложнее людям высказывать это напрямую. Это социально-психологическая закономерность. Кукла же позволяет человеку сказать все, что он считает нужным. Сегодня с помощью кукол формируются взгляды и настроения других людей, даже политические убеждения. Однако куклы политические вскоре начнут вызывать раздражение. Ведь от остроты высказываний кукол совершенно не снижается острота ситуации. Что касается лично моего мнения, то куклы в доме должны быть обязательно. Доказано временем - если девочки не играют с куклами, они становятся неважными матерями в будущем.