

КУКОЛЬНЫЙ ДОМ НА САДОВОМ

Музей открылся в 1937 году, когда Театру кукол, созданному Сергеем Образцовым, дали его первое помещение – на площади Маяковского. Когда театр обрел собственное здание, Сергей Образцов и тогдашний директор труппы Борис Бурлаков так обрадовались этому событию, что, по воспоминаниям современников, исполнили «танец диких».

Зал в новом помещении был с балконом. Его отгородили и устроили там выставку «арт-кукол» вышедших из репертуара спектаклей. Там же выставили дары театру, которые преподнесли создатели Московского профессионального театра кукол Иван Семенович Ефимов и Нина Яковлевна Симонович-Ефимова, а также вдова последнего в нашей стране бродячего кукольника Ивана Афиногеновича Зайцева (он тоже работал в Театре Образцова).

Выставка на балконе разрослась в музей, заведовать которым стал Андрей Яковлевич Федотов. Он обменивался кукол, заказывал копии, рассылал письма

по кукольным театрам страны с просьбой выслать что-нибудь на выставку. Благодаря его энтузиазму экспозиция расширялась не по дням, а по часам. Когда театр переехал в здание на Садовом кольце, под музей отвели специальное помещение. Но сейчас и его стало не хватать – в коллекции уже около 4000 кукол. За последние несколько лет они с успехом экспонировались в Австрии, Болгарии, Германии, Польше, Корее, Иране, Франции, Испании, Италии. В нынешнем декабре им предстоит вояж на выставку в Новосибирский художественный музей, а в начале весны их ждут в Таллинне. Музей населяют куклы из разных частей света. Все они игровые, участвовавшие либо в спектаклях, либо в ритуально-обрядовых действиях. Самые древние экспонаты относятся к эпохе античности. Это фрагменты марионеток I–IV века. Они были найдены при раскопках

древнегреческого города Пантикапей и поступили в Музей изящных искусств имени Пушкина. А в 1978-м их передали в Музей театральных кукол.

В начале XX века с риском для жизни фокусник-иллюзионист Дмитрий Лонго добыл и переправил в нашу страну кукол, участвовавших в иранской мистерии, посвященной гибели полководца Хусейна – внука пророка Мохаммеда. Дело в том, что по традиции после театрализованного шествия, проходящего раз в году на улицах Ирана, этих кукол больше никто видеть не должен. Их сжигают или прячут высоко в горах в монастыре.

Иранские куклы и их одежды (например, накидка из леопардовой шкуры) сделаны полностью из натуральных материалов. У них объемные лица, и только у одной, изображающей предателя Шимра, лицо плоское. Так что отрицательный персонаж простыми иранцами во время шествия распознавался сходу. Религиозный пыл на этих торжествах был так силен, что нередко «изменника» забрасывали камнями. Именно поэтому в подобных театрализованных шествиях участвовали куклы, а не артисты.

Любопытная история связана с Турандот из пражского театра «Царство кукол». На спектакль с ее участием Сергей Образцов впервые попал в 1920-х годах. Он служил тогда актером Московского художественного театра и приехал в Чехословакию на гастроли. В книге «Актер с куклой» Образцов подробно и тепло написал о пражском спектакле. А в 1948 году он опять оказался в Чехословакии. Это была одна из первых зарубежных послевоенных поездок его театра по странам Восточной Европы. Образцов зашел в театр «Царство кукол». Там опять давали «Турандот»!

В конце спектакля, выходя на поклон, и

Iriusci bla consed minciniam iure consed et, consendit aute conulluptat irit irilisl dolorpe riuscipit lore tatum il iriureratem do exer se modo dionull amcomum zzriure fewipsu sciliqu

MAGNA FEUGAIT, QUISSÉ
DIPSUM IN EXER SE VOLORE
MAGNISSIT AM QUIPIT
VEROSTO ELESSIS SĒCTEM
NOS EU FACCUM NIS DOLOR
ALISIT ILISMOD TE ELIS AD
ESSIT EU FEUGIAMET, CON
VEL INIAT AUGAIT ALISI.
HENDRE EUISMODIGNIM
ERCIL EU FEUGAIT

главная героиня неожиданно обратилась к зрителям: «Наши артисты увидели, что в зале сегодня находится знаменитый Сергей Образцов! Мы читали его книгу, и в благодарность за теплые слова, которые он написал о нас, я отправляюсь в Москву вместе с ним!»

Еще один экспонат, которым дорожит музей, – Мальчик из Вьетнамского кукольного театра на воде. Этот театр придумали в Средние века земледельцы на рисовых полях. В дождь они мастерили из нетонущего фигового дерева фигурки людей и животных и развлекали себя представлениями. Сегодня спектакли знаменитого Вьетнамского театра разыгрывают в искусственных или естественных водоемах. Актеры стоят по пояс в воде за ширмами и управляют куклами с помощью длинных бамбуковых шестов и веревок. А в прошлом кукловоды во время представления находились под водой и дышали через трубочки.

Десять лет назад, в год столетнего юбилея Сергея Образцова, в рамках фестиваля, носящего его имя, Вьетнамский национальный театр кукол на воде приезжал в Москву и выступал в шапите на Речном вокзале.

Помимо кукол-иностранцев в музее много редких отечественных экспонатов. Среди них три марионетки из спектакля «Силы любви и волшебства» 1916 года. Его поставила в Петербурге знаменитая супружеская чета – театральный критик Юлия Слонимская

и режиссер Петр Сазонов. Для своего представления они выбрали французскую балаганную пьесу XVII века, которую перевел поэт Георгий Иванов. Над оформлением спектакля работали Мстислав Добужинский и Николай Калмаков. А костюмы для кукол создала художница Анна Сомова-Михайлова, сестра Константина Сомова.

Об этом представлении с восхищением отзывались Александр Блок и Николай Гумилев. Слонимская и Сазонов были полны энтузиазма создавать новые спектакли, но революция разлучила супругов. Жена эмигрировала во Францию, мужу этого сделать не удалось. От их знаменитого спектакля до нас дошли всего четыре марионетки. Три из них – Зороастр, Пастушка и Карлик – находятся в Музее театральных кукол. Еще одна – в Санкт-Петербургском театре марионеток им. Е.С. Деммени.

Посетить музей может бесплатно каждый зритель Театра кукол – экспо-

Anna Chepurnova

THESE ACTORS DO NOT MAKE A SCENE WITH DIRECTORS AND DO NOT QUARREL WITH EACH OTHER. THEY ARE INCREDIBLY BEAUTIFUL, BUT ALSO COMPLETELY MALLEABLE IN THE HANDS OF OTHERS. THEATRE PUPPETS, MARIONETTES. ONE OF THE WORLDS BIGGEST COLLECTIONS OF THESE BEAUTIFUL AND UNASSUMING ARTISTS BELONGS TO MOSCOW'S OBRATSOV PUPPET THEATRE AND MUSEUM, LOCATED AT 3 SADOVAYA-SAMOTECHNAYA STREET.

The museum was opened in 1937, when the Puppet Theatre, created by Sergey Obratsov, was given its first home -- on the Mayakovskaya Square. When the theatre acquired its own building, Sergey Obratsov and the then manager of the theatre company Boris Burlakov were so thrilled by this that, according to their contemporaries, they burst into «wild dancing».

The audience hall in the new building had a balcony. It was fenced off and used as an exhibition hall for «artists» that were no longer part of the theatre's repertoire. This was also the place where they exhibited the various gifts presented to the theatre by Ivan Semenovich Yefimov and Nina Yakovlevna Simonovich-Yefimova, founders of the Moscow Professional Puppet Theatre, and the widow of our country's last wandering puppeteer Ivan Afinogenovich Zaitsev (he, too, worked at the Obratsov Theatre).

The exhibition on the balcony grew to the size of a museum, whose curator became Andrei Yakovlevich Fedotov. He exchanged dolls, ordered replicas, sent out letters to puppet theatres all across the country, asking them to send something for the exhibition. Thanks to his enthusiasm, the exhibit grew by leaps and bounds. When the theatre moved to its new home on the Sadovoye Koltso, the museum was given its own special room. And now even that is not enough -- the collection already numbers about 4000 dolls. Over the last few years those dolls have been exhibited with great success in Austria, Bulgaria, Germany, Poland, Korea, Iran, France, Spain, and Italy. This December they are to travel to an exhibition at the Novosibirsk Art Museum, and they are expected in Tallinn in early spring. The museum is populated by dolls from different parts of the world. They are all play dolls that took part either in theatre productions or in ritual functions. The most ancient exhibits date back to antiquity. Those are marionettes from the IV century. They were found during the excavations of the ancient Greek city of Panticapaeum and were submitted to the Pushkin Museum of Fine Arts. And in 1978 they were transferred to the Theatre Puppet Museum. At the beginning of the 20th century, illusionist Dmitry Longo managed to obtain and send to our country the dolls that took part in the Iranian mystery play dedicated to the death of Imam Hussein, the grandson of the prophet Muhammad.

A PUPPET HOUSE SADOVOYE KOLTZO

ON THE

IM QUAT NONSEQUI SL UT
VEL EXERAES EQUISIT VER
SUSCIPIT DUNT PRATIN ET,
SIM DOLORPER AUTAT.
DOLESECTETUM DOLOBORE
DEL UT ACIL DOLORE
DO DOLORE VEL ERO
CONSE MAGNISI. IBH EXER
SEQUAMC

was an actor with the Moscow Art Theatre and came to Czechoslovakia on tour. In his book «Actor with Puppet» Obraztsov wrote a very detailed and warm account of that Prague performance. And in 1948 he once again found himself in Czechoslovakia. It was one of his theatre's first post-war foreign trips to the countries of Eastern Europe. Obraztsov went to the «Rise Loutek» Theatre. They were once again showing «Turandot»!

At the end of the performance the lead heroine came on stage for the final bows. Suddenly she addressed the audience, «Our artists noticed that today we have in our audience the famous Sergey Obraztsov! We read his book. And as a way of thanking him for the kind words that he had written about us, I shall be going to Moscow with him!»

Another one of the museum's prized exhibits is a Boy from the Vietnamese Water Puppet Theatre. This theatre was created in the Middle Ages by rice field farmers. When it rained, they would make figurines of people and animals from the water-resistant fig tree wood and entertain themselves with various puppet plays. These days the productions of the famous Vietnamese theatre are performed in artificial or natural reservoirs. Actors stand waist-deep in the water and control the puppets using long bamboo rods and string. In the past, though, the puppeteers would stay submerged under the water during performances and breathe through straws.

Ten years ago the Vietnamese National Water Puppet Theatre came to Moscow

In so doing Longo was taking a great risk, for, according to the tradition, nobody is supposed to see these dolls after the theatrical procession that takes place once a year on the streets of Iran. Those dolls are then either burned or hidden in a monastery high up in the mountains.

Iranian dolls and their clothing (for example, a leopard skin cloak) are made entirely out of natural materials. They all have three-dimensional faces, and only the one representing the traitor Shimr has a two-dimensional face. That way common Iranians could right away recognize the bad character during the procession. Religious fervor was so strong during these festivities that the «traitor» was often pelted with rocks. That is precisely the reason why dolls were used in such theatrical processions instead of real artists.

There is an interesting story in connection with Turandot from Prague's «Rise Loutek» («The Kingdom of Puppets») Theatre. Sergey Obraztsov got to see her perform for the first time in the 1920s. Back then he

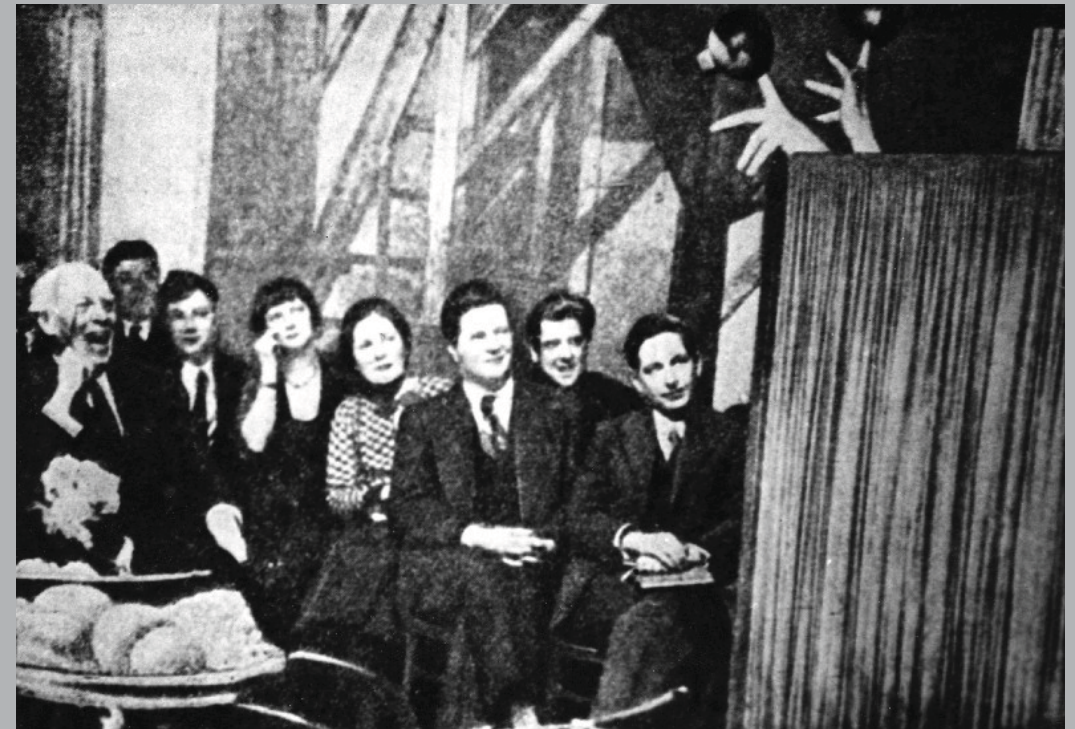
for Sergey Obraztsov's one-hundredth anniversary to take part in the festival bearing his name. The theatre performed in a circus tent at the Rechnoy Vokzal.

In addition to the foreigner-puppets, the museum also has many rare domestic exhibits. Among those are three marionettes from the 1916 production of «The Power of Love and Magic». It was staged in Saint Petersburg by the famous couple -- theatre critic Yulia Slonimskaya and director Petr Sazonov. For their production they chose a 17th century French fairground play translated by poet Georgy Ivanov. The production design was done by Mstislav Dobuzhinsky and Nikolai Kalmakov. And the puppet costumes were created by artist Anna Somova-Mikhailova, sister of Konstantin Somov.

Alexander Blok and Nikolai Gumilev spoke with admiration about that performance. Slonimskaya and Sazonov were very enthusiastic about creating new productions, but Revolution separated

the couple. The wife immigrated to France; the husband was unable to do so. Only four marionettes from their famous production have come down to us. Three of those -- Zoroastre, the Shepherdess and the Dwarf -- are currently located in the Puppet Theatre Museum. The fourth one is at the E.S. Demmeni Marionette Theatre in Saint Petersburg.

Anyone who comes to watch a show at the Puppet Theatre can visit the museum for free. The exposition is always open before the start of the shows and during intermissions. People need to sign up ahead of time, however, in order to have a guided tour (led by a professional actor). The same applies to the theatricalized tours -- the museum has three of them: «The Princess and the Pea», «Thumbelina» and «The Snowman». They are so incredibly popular that, according to the museum workers, people who sign up for them in December get on the tour only at the end of the school year.

зиция всегда открыта перед началом спектаклей и во время антракта. А вот на обзорные экскурсии с гидом (профессиональным актером) надо записываться заранее. Так же, как и на театрализованные экскурсии – в музее их три: «Принцесса на горошине», «Дюймовочка» и «Снеговик». Они пользуются такой популярностью, что, по словам сотрудников музея, записавшись в декабре, люди попадают на экскурсию только в конце учебного года.

Благодарим за помощь в создании материала сотрудников Музея театральных кукол при ГАЦТК им. С.В. Образцова Светлану Гнутикову и Наталью Кострову

We would like to thank Svetlana Gnutikova and Natalia Kostrova, employees of the Theatre Puppet Museum at the S.V. Obraztsov State Academic Central Puppet Theatre, for their assistance in putting together this material.