

Б. Голдовский

БОЛЬШАЯ ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Художественные
куклы

УДК 73/76+79.18

ББК 85.12

Г60

Автор – Борис Голдовский

Главный художник – Елена Дукельская

Подбор иллюстраций – Андрей Журавлёв, Борис Голдовский

Голдовский Б.П. / Ред. Журавлёв А.Ю. – Большая иллюстрированная энциклопедия «Художественные куклы». – М.: Дизайн Хаус, 2009. – 296 с.: ил.

ISBN 978-5-903500-07-9

Данная книга представляет собой первый опыт подобного рода в книгоиздании. История и происхождение разнообразных типов кукол, лучшие художники-создатели кукол прошлого и настоящего, технологии и материалы для изготовления кукол, знаменитые фирмы-производители, музеи и галереи – всё, что имеет отношение к художественным авторским, антикварным, магическим и обрядовым, театральным и коллекционным куклам (включая ВЖД или «шарнирки») всего мира – всё это отражено и подробно описано в статьях энциклопедии. Перед читателем открывается удивительный, «параллельный» кукольный мир, с его тайнами, художественными открытиями и откровениями, перспективами. Особое внимание уделено новому жанру искусства – художественной кукле. Созданная по инициативе и при деятельном участии НП «Культурный центр по сохранению и развитию творческого наследия С.В. Образцова» книга и сама является производением издательского искусства. В ней представлены редчайшие изображения, фотографии, эскизы лучших кукол, созданных в течение нескольких тысячелетий. Для широкого круга читателей.

© Голдовский Б.П.
© Журавлёв А.Ю.
© ООО «Дизайн Хаус», 2009

Аванесова Анна – художник авторских кукол, преподаватель испанского языка. Художественных кукол увидела на выставке в Нью-Йорке, погрузилась в специальную литературу, брала уроки у американского художника по куклам *Д. Джонстона*. Первую художественную куклу создала в 1995 г. Использует пластиковые полимеры (она по сути открыла эти материалы для российских мастеров), но предпочтение отдаёт *суперкалли*. Куклы Аванесовой сочетают в себе авторскую иронию, романтичность и жизнерадостность («Музыка над городом», «Бэса ме мучо», «Джувьетта», «Красная Шапочка среднего возраста», «Триединый Дали»).

Аванесова Анна

Автоматы-куклы (греч. αὐτό-ματος – сам собой движущийся) – одни из первых кукол, ведут начало от ритуальных обрядов. Их знали и в Древнем Китае, и в Египте, и в Древнем Риме. Греческий поэт Пиндар (522–442 до н. э.) писал о статуях с о. Родос, двигавшихся по колдовской воле жрецов Тельхинов, за что те были истреблены богами. Только бессмертным позволялось творить автоматы. Так Гомер поведал в «Илиаде» историю изобретения бога Гефеста: богиня Фетида пришла в кузницу хромого Гефеста, чтобы заказать ему оружие для своего сына – героя Ахилла, и увидела, как Гефест куёт необычные треножники для прислуживания гостям: «...Двадцать треножников вдруг он работал, // В утварь поставить к стене своего благолепного дома. // Он под подножием их золотые колеса устроил, // Сами б собою они приближались к сонму бессмертных, // Сами б собою и в дом возвращались, взорам на диво» (пер. Н. Гнедича). В «Одиссее» говорится о том, что Гефест выковал бессмертных собак – золотую и сере-

Автоматы-куклы

бряную, охранявших дворец царя феакийцев Алкиноя. Люди всегда мечтали сравняться с богами и создать искусственное подобие человека, животного или птицы. Искусственных людей называли *андроидами*, а тех, кто их создавал – художников, инженеров – тавматургами, диводелателями. Миф повествует, что скульптор *Дедал* не только высекал из мрамора скульптуры, но и заставлял их двигаться. По свидетельству Полибия, спартанский тиран Набис придумал страшное орудие казни – «железную деву», названную именем его супруги Апеги. Когда жертву Набиса отправляли знакомиться с его «женой», срабатывал механизм, и она крепко прижимала несчастного к своей груди, утыканной острыми гвоздями, до поры скрытыми под роскошным одеянием. Одним из древнейших считается автомат, сделанный в IV в. до н. э. греческим математиком Архитом Тарентским, – деревянный голубь, с помощью тайной пружины летавший совсем как настоящий и опускавшийся «без малейшего затруднения» на землю. О подлинном

мастерстве античных тавматургов свидетельствует астрономическая счётная машина – сложный механизм, останки которого были подняты с судна, затонувшего у о. Антикифира (вблизи о. Родос) 2 200 лет назад. Геродот и другие авторы рассказывали о говорящих статуях, что стояли у ворот египетских и греческих храмов, изрекая волю богов; статуи могли поворачивать головы, открывать глаза, ходить и... по ночам охраняли храмы от грабителей. Позже подобные истории отразились в сказках «Тысячи и одной ночи», где не раз упоминались медные и железные статуи, оживлённые джиннами.

В эпоху Возрождения идеей создания автоматов увлекались выдающиеся люди из мира искусства и науки – Леонардо да Винчи, Альбрехт Дюрер, Галилео Галилей. Один из первых дошедших до наших дней автоматов – «Лютнистка» (1529) – построил итальянский инженер *Х. Турриано*, развлекавший двор испанского короля Карла V. В XVIII в. французские механики *Ж. де Вокасон* и Пьер Дюмулен научились делать кукол, игравших на музыкальных инструментах. Позднее швейцарские мастера *П. и А.-Л. Жак-Дро* создали механического писца и рисовальщика. Все эти куклы-автоматы можно видеть и сейчас. Множество разнообразных автоматов – шагающих и танцующих кукол, поющих и машущих крыльями птиц – мастерили немецкие кукольники в Нюрнберге, Женеве и Невшателе. В основу их действия был положен часовой механизм. Подобные куклы появились во многих странах. Так итальянский автомат отца Себастьяно был подобен движущейся картине, по жанру – опере. Вся картина была «шириною 16 дюймов и 4 линии, высотой в 13 дюймов и 4 линии, а толщиной в 1 дюйм». После смерти первого русского императора Петра Великого его вдова императрица Екатерина I приказала сделать «*Восковую персону*» – механическую куклу, которая была точной копией почившего. Но далеко не все заявленные автоматы являлись таковыми: в 1770 г. изобретатель Вольфганг фон Кемпелен, служивший при австрийском дворе Марии Терезии, придумал для неё шахматный автомат – «Турок», который стал героем одной из фантазмагорий *Гофмана*. В течение 84 лет «Турок» обыгрывал почти всех соперников, пока его очередной хозяин не сознался, что под шахматным столом всегда прятался мастер этой игры. Данная «особенность конструкции», впрочем, не умаляет изрядных механических достоинств («Турок» мог, например, произносить отдельные слова).

В 1845 г., после 25 лет труда, австрийский эмигрант Йозеф Фабер выставил в США «Удивительную говорящую машину», представлявшую собой механическую голову и отвечавшую на вопросы загробным монотонным голосом, на разных языках, но с немецким акцентом. Управлял машинной речью сам изобретатель с помощью клавишного инструмента, заставлявшего вибрировать по-разному настроенные металлические пластины. Его следующий автомат «Эуфония» даже пел. В 1868 г. американский механик Цадок Дедекер изобрёл «парового человека», способного тянуть в кэбе груз как три лошади, впряжённые в такую же повозку. Впрочем, кэб был приставлен к «человеку» не для утилитарных целей – он удерживал парового «робота» в вертикальном положении. А для пущего подобия человеку, автомат выпускал пар через трубку во рту. Производство механических кукол, которые могли ходить, открывать и закрывать глаза, наладил

во 2-й пол. XIX в. часовщик *Ж.Н. Стейне*. Славилась своими автоматическими игрушками французские фирмы «*Виши*», «*Леопольд Ламбер*», «*Флейшманн и Блёдель*», а головы для их изделий поставляли в основном немецкие производители. В XX в. появилось множество электромеханических «людей», которых с лёгкой руки чешского писателя Карела Чапека назвали роботами. Технические параметры первых роботов (1960-е гг.) ограничивали их возможности выполнением самых простых задач. Особым направлением в изготовлении автоматов стала аниматроника – разработка человекоподобных развлекательных машин для киноиндустрии и парков аттракционов. Особенно преуспела в этом компания Уолта Диснея. «Золтара – предсказателя судьбы», умеющего делать магические пассы, стоит лишь бросить в прорезь монетку, знают все, хотя бы по фильмам.

Миф о *Пигмалионе*, при содействии богов вдохнувшем жизнь в статую, не даёт покоя людям и сегодня – в эпоху взлёта науки и новых технологий. «Умные» машины последнего поколения так же далеки от своих предков, как люди от человекообразных обезьян. Поиск продолжается в двух направлениях: совершенствуется «мозг» робота и одновременно его внешний вид и двигательные способности. В 2003 г. «родился» первый ребёнок-робот – «Бейбибот», произведённый на свет совместными усилиями учёных из Италии, Франции и Швейцарии: на младенца он не очень похож (однорукое тельце с глазками-камерами), но способен обучаться и развивать свой «мозг», экспериментируя со всем, что его окружает, подобно ребёнку в первые годы жизни. На недавних ежегодных форумах, организованных Американской ассоциацией за прогресс науки, приза был удостоен портретный робот Альберта Эйнштейна, умеющий улыбаться и хмуриться, копируя мимику говорящего с ним человека. Его спроектировала группа Дэвида Хэнсона, работавшего скульптором в «Уолт Дисней Имаджиниринг», а затем возглавившего «Хэнсон Роботикс». Есть мнение, что лет через сорок подобные куклы могут стать частью общества.

Авторская кукла – кукла, созданная автором вручную в единственном экземпляре (или *ограниченным тиражом*). Авторская кукла может представлять собой монолитное произведение, совокупность различных материалов (*бисквит, дерево, папье-маше, ливингдолл, паперклей, фимо* и др.) и техник (лепка, резьба, роспись, пошив, литьё и др.), иметь шарнирные суставы (*БЖД*), благодаря которым способна принимать практически любые эмоциональные позы. Она может иметь портретное сходство с конкретным человеком (*портретная кукла*), набор модной одежды и аксессуаров (*пандора*), подставку (многие *декоративные куклы*). Условно считается, что первая кукла в единственном экземпляре была создана во Франции в 1881 г. художником Э. Дега. Однако данное произведение является авторской *художественной куклой*, а первые авторские куклы появились много раньше. Так в 1672 г. в Англии была выпущена партия кукол из *папье-маше* (автор неизвестен), тираж которой составил 12 экз., а российская императрица Екатерина II смастерила оригинальных кукол для своих внуков и подарила их королю Швеции Густаву III (1770–80-е). Вероятно, авторскими были и многие *античные куклы*, и *египетские*, и, возможно, более древние. Ныне авторские куклы выставляются в специализированных галереях и музеях.

Авторская кукла

Агаева Ирина Владимировна – признанный народный мастер России, художник по куклам (Тула). Долгое время работала научным сотрудником в Тульском областном историко-архитектурном и литературном музее. Владеет более чем 70 технологиями изготовления

Агаева Ирина Владимировна

традиционных тряпичных (без шитья иглой!) кукол, в том числе таких редких, как «Рябинка», «Параскева-пятница», «Младенчик». Среди её учениц – художник по куклам *Е. Вернидубова*.

«Адольф Вислиценус» (Adolf Wislizenus) – немецкая фирма-производитель *бисквита* и кукол (Вальтерсхаузен, Тюрингия, 1851–1931). Основана Готтлибом Шафтом, перешла под управление Вислиценуса в 1870-е гг. При активном взаимодействии с другими производителями («*Бер и Прёшильд*» и др.) выпускала кукол с головками из *папье-маше* и бисквита по

«Адольф Вислиценус»

1931 г., сохраняя имя, не смотря на смену владельцев (Вильгельм и Ганс Хайнке). После банкротства стала частью фабрики «Кёниг и Вернике» (до 1972). Соединения частей тела куклы на основе конструкции «*Жюмо*» обеспечивалось резиновыми шарнирными суставами, запатентованными в Германии в 1911 г. Маркировала свою продукцию клеймом «A.W.».

Акоан – старинная обрядовая кукла нанайцев – коренного народа Дальнего Востока, выполняющая роль амулета. Делают акоан из меха и рыбьей кожи. У куклы очень большие, широко раскрытые глаза, которыми акоан наблюдает за тем, чтобы с хозяином не случи-

Акоан

лась беда. Во время проведения обряда, под действием шамана куклы акоан и буччукен начинают двигаться. Последние такие куклы хранятся в музее с. Троицкое-на-Амуре (Хабаровский край), который создала поэт и историк нанайской культуры Анна Ходжер.

Акулова Елена – художник, создательница авторских текстильных кукол и панно, педагог, член *МОАК* и Творческого объединения текстильных мастеров (Санкт-Петербург). Работы Акуловой выполнены в единственном экземпляре. Более 20 лет, наряду с творчеством,

Акулова Елена

занимается педагогической работой, возглавляет мастерскую текстильных игрушек и кукол. Её куклы, наивные, добрые, мечтательные и беззащитные, среди которых есть и портретные, впитали в себя всё тепло материала.

Александрова Стася, Анастасия – художник по куклам, журналист, литератор, автор стихов и сказок для детей, член *МОАК* (Москва). Закончила художественную школу и курсы при МХПИ им. С.Г. Строганова, училась в Международном славянском институте (факультет дизайна) в Москве, обучалась в мастерской *О. Тамойкиной* и в различных мастер-классах (в том

Александрова Стася

числе мастер-классе *Е. Куниной*). Первую куклу создала в 2005 г. Активно участвует во многих крупных выставках. Работает в технике *фимо*, хорошо знает пластические материалы. Создаёт куклы, отличающиеся оптимизмом и «позитивным взглядом на жизнь», преимущественно в единственном экземпляре («Маленький принц»).

Алексеева Гуля, Гульфира – художник авторской куклы, член ТСХР (Санкт-Петербург). Училась в ЛГИТМИКе на постановочном факультете, работала художником-постановщиком в театрах Абакана и Новгорода. С появлением в Санкт-Петербурге *Галереи кукол Варвары Скрипкиной* стала воплощать свои непредсказуемо-фантастические образы в куклах (с 2003). Обычно использует *папье-маше* и самозастывающие пластики и любит соединять, казалось бы, несовместимые материалы, например, стальную сетку и антикварное кружево. Уже в детстве Алексеева мастерила кукол из подручных средств – лоскутков ткани, флакончиков от духов, ниток, щепочек, но ей понадобилась вся её насыщенная творческая жизнь, чтобы прийти к художественной кукле. И именно работа над авторской куклой даёт ей неисчерпаемые возможности по использованию всех прежних навыков – и скульптора, и живописца, и модельера, и гримёра, и, конечно, театрального художника. Так рождаются образы, которые с каждой новой работой становятся всё интереснее и интереснее, не только для зрителя, но и для специалистов («Дон Кристо-баль», «Через тернии к звёздам», «Оригами», «Альтернативная история», «Карусель»). Сотрудничает с Клубом-студией «Кукольная коллекция».

Алексеева Гуля

Алеш Миколаш (Aleš Mikoláš) (р. 18.11.1852, Миротича – ум. 10.07.1913, Прага, Австро-Венгрия) – чешский художник, автор декоративных и театральных кукол. Учился в пражской Академии художеств. Создавал живописные полотна, росписи и серии декоративных кукол (разных размеров) по чешским фольклорным

Алеш Миколаш

мотивам (из дерева и других материалов). Куклы по рисункам Алеша изготавливались в художественной мастерской-ателье Бедржиха Мюнцбергера. Куклы, воспроизводящие образы Алеша, и сегодня продаются в художественных салонах и сувенирных магазинах Чехии.

«Альт, Бек и Готтшальк» (Alt, Beck & Gottschalck) – немецкая кукольная фабрика, возникшая на основе «Фарфоровой фабрики Альта» (Ноендорф, Тюрингия, 1854–1930). В 1860 г. успешно начала выпускать кукол, в том числе «китайских», и кукольные головки из бисквита и фарфора, одновременно создавала образы цветных *бумажных кукол* для журналов (художник – Карен Рейлли). Более всего известны изящные миниатюрные фарфоровые куколочки-барышни, а также *характерные куклы* детей («Милая Нелл») и редкие интерьерные *портретные куклы* (французская императрица Евгения, прусская королева Луиза, «шведский соловей» – оперная певица Дженни Линд). Клеймо фабрики – «ABG».

«Альт, Бек и Готтшальк»

Американские авторские коллекционные куклы – авторские куклы, созданные художниками и некоторыми фирмами Соединённых Штатов Америки. Кукольное производство в США начало развиваться только после окончания Гражданской войны 1861–1865 гг., когда в Нью-Джерси стали производить кукол из целлулоида, а традиция создания авторских коллекционных кукол возникла в конце XIX в. Самой известной американской куклой является медвежонок *Тедди*, но его происхождение оспаривают немецкие кукольники. Важное открытие американских мастеров – серии кукол, которые выпускают фирмы «Адора Ориджинэл Долл», «*Мадам Александер*», «*Тоннер*», «*Эффанби*» (ныне в составе «Тоннер»). Среди выдающихся художников и владельцев кукольных галерей

Американские авторские коллекционные куклы

США особое место занимает *Э. Буллард*, которая вместе с несколькими другими видными кукольниками из США создала Национальный институт американских художников-кукольников (*НИАДА*), ставший законодателем основных направлений в этом виде искусства. Именно члены НИАДА, такие как *С. Блайт*, *А. Блаунт*, *Л. Ликтенфелс*, *Л. Молен*, *Н. Уайли*, *К. Уолмсли*, *Чомик* и *Медер*, задают уровень американского кукольного искусства. Ряд художников создали свои объединения – *ОДАКА* и Художественная гильдия профессиональных кукольников, возглавляемая *Д. Джонстоном*. Некоторые интересные авторы держат собственные небольшие компании-студии, например, *Мэрилин Гриффин* (*Kanike Artiste Doll Company*), работающая в жанре *портретной чёрной куклы*.

Ангел – один из самых популярных персонажей авторов художественных интерьерных кукол. Такая кукла присутствует в работах почти всех художников-кукольников. Она – и персонаж рождественских представлений *вертепа*, шопки, батлейки, и спектаклей *театров кукол* по библейским мотивам, и ёлочное новогоднее украшение. Художники по куклам «ангелом» иногда называют и человека, обеспечивающего их работу – спонсора. Такой ангел – большая редкость.

Ангел

Английские куклы – куклы, произведённые в Соединённом Королевстве Англии, Шотландии и Северной Ирландии. Основные центры кукольного дела располагались в Лондоне, Бирмингеме и Вулвергемптоне.

Английские куклы

Первоначально в Англии куклы делали из ткани и сонового дерева. Головы, руки, ноги иногда покрывали левкасом, а затем окрашивали и лакировали. Подобная кукла – «Старый претендент» (ок. 1680) – хранится в *Музее детства*. Предполагается, что Джеймс Стюарт – претендент на королевский трон – подарил её семье одного верного слуги. «Старая добрая Англия» славилась дорогими куклами, сделанными в единственном экземпляре и служившими украшением жилища. В XVIII в. в стране приобрело популярность искусство создания *восковых кукол*, в чём английским кукольникам не было в мире равных. В XIX в. *Монтанари*, «*Пьеротти*», «*Джон Эдвардс*» довели технику отливки восковых кукольных головок до совершенства, а Чарлз Марш разработал собственную технологию – он покрывал воском *папье-маше*. Во 2-й пол. XIX в. в Англии появилась мода на рождественские восковые куклы; по преданию, эту моду ввёл принц Альберт. Они изображали английских уличных торговцев, солдат, офицеров, крестьян, а также различных животных. Здесь же зародилась традиция изготовления *портретных кукол*. Если раньше портретными были только восковые фигуры и отдельные куклы-автоматы, изображавшие, как правило, знаменитостей прошлых эпох, то теперь было окончательно снято негласное табу на предание кукле облика конкретного живого человека. Так, например, королева Виктория заказала Генри Пьеротти – наследнику компании «Пьеротти» – кукол, изображавших её детей. Многие светские дамы последовали её примеру. Королева Виктория вообще сыграла в производстве кукол важную роль: в 1849 г., сначала в Англии, а потом и в других странах стали делать кукол с голубыми глазами, именно такими, какие были у юной королевы, взойшедшей на трон в 1837 г., но быстро завоевавшей популярность во всём мире, как незаурядный поли-

тический лидер. В 1920–30 гг. наиболее известными английскими куклами были будуарные куклы в стиле ар деко. Их шили компании «Чэд Вэлли», «Динс Рэг Бук» и др. «Фэрнелл» и «Мерритоут» наладили вы-

пуск набивных текстильных кукол и медвежат *Тедди*. В конце прошедшего–начале нового столетия самой известной английской куклой стала Синди, соперница *Барби*, разработанная компанией «Педигри».

Андреева Ирина – художник авторских кукол (Москва). Закончила художественно-графический факультет Ижевского педагогического института, работала заведующий кафедрой детской литературы Челябинской академии культуры и искусства. Создавать войлочных кукол начала с валяния детских валенок и шапочек, сотрудничает с *Кукольной галереей Вахтановъ*. Куклы Андреевой, сделанные из светло-

Андреева Ирина

го – белого и серебристого войлока – это своеобразные объёмно-графические произведения искусства и в тоже время трогательно-ироничные герои легенды о сотворении мира, первоосновах бытия, поскольку создание кукол, по мнению художника, не только искусство, но и мифотворчество («Большая Медведица», «Кот на радиаторе», «Оба тёпленькие», «Моль», «Мурка»).

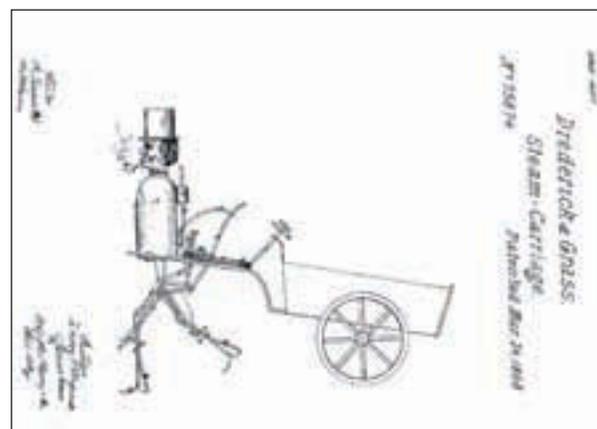
Андрианова Ольга – художник-график, архитектор, автор *текстильных, портретных кукол* и панно; член Союза архитекторов России. Окончила Московский архитектурный институт. Автор иллюстраций к индийским сказкам. Основоположница российской школы текстильной портретной куклы (А. Вертинский, В. Высоцкий, Э. Гарин, Б. Ельцин, Б. Клинтон, В. Ленин, М. Плисецкая, Ф. Раневская, М. Ростропо-

Андрианова Ольга

вич, А. Солженицын). В художественных исканиях её можно назвать творческой наследницей *Е. Беклешовой*. Участник и лауреат многих международных выставок художественных кукол в Великобритании, Нидерландах, России, США («Поцелуй», «Чёрно-белое кино», «Мать и дитя»). Её работы находятся в частных коллекциях Германии, Израиля, Индии, России, США.

Андроид (греч. андрό-εἶδος – подобный человеку) – *автомат-кукла*, изображающий человека. Создатель андроида всегда стремится предать внешности куклы и её поведению максимальное сходство с человеком. Натурализм андроида, его человеко-подобие заставляют воспринимать куклу только в сопоставлении с бездушным человеком. Согласно легенде первого андроида сотворил в 1250 г. немецкий богослов и учёный Альберт Великий. Он работал над своим изобретением 30 лет и создал магическим преобразованием металлов из некой субстанции, выбранной по велению звёзд, подобие человека, разговаривавшего и исполнявшего несложные команды. Однако ученик

Андроид

Альберта Фома Аквинский разбил андроида палкой, заподозрив в нём дьявольское наваждение. Андрюид – это и ожившая статуя, изваянная *Пигмалионом*, и *Голем* – немая машина, человек без души. Немец-

кие и русские писатели-романтики, преклонявшиеся перед *театром кукол*, как «театром души», резко отрицательно относились к бездушным автоматическим фигурам-андроидом.

Анимационные куклы – куклы, создаваемые для съёмок анимационных фильмов. Впервые были изготовлены в 1908 г. Джоном Стюартом Блэктоном и Албертом Э. Смитом, которые сняли первый кукольный фильм «Цирк лилипутов» («The Humpty Dumpty Circus»). Для съёмок они использовали деревянные игрушки и обнаруженный ими случайно эффект иллюзии движения (во время работы над фильмом они выключили камеру, чтобы заменить объект съёмки). Впрочем, зрители интерес к фильму не проявили. Первым успешным кукольным фильмом стала картина из одной сцены сражения жуков-рогачей Владислава Старевича (1882–1965) «*Lucanus cervus*» (1910). За ним последовал короткометражный фильм «Прекрасная Люканида, или война усачей с рогачами» (1912). Первый фильм полностью не сохранился, но остались записи режиссёра о его создании. Сначала он попытался снять реальную сцену сражения жуков, но из этого ничего не вышло: жуки застыли неподвижно, как только включался свет. «Я пробовал связать их волоском, но эта уловка не удалась. В конце концов я бросил свои попытки. Перед сном я раздумывал над этой неудачей, пытаюсь найти способ решить проблему. Я представил себе ручки и ножки проволочных живых фигурок, которые я в былые годы рисовал на полях тетрадей. Если таким способом можно оживить рисунок, то почему бы не попробовать сделать то же с мёртвым жуком, придавая ему необходимые позы? Естественно, сначала насекомое нужно соответственно подготовить. Не так уж трудно пропустить сквозь лапки тонкую проволочку, прикрепив её воском к туловищу. Я сделал из пластилина “поле битвы”, чтобы иметь основание, в котором держались бы лапки насекомого. С движениями жуков трудностей не было. Продумав будущую схватку рогачей, я набросал основные позы. При съёмке я делил каждое движение на ряд фаз. Для каждого устанавливал свет». Старевич продолжал и дальше работать с теми же «актёрами». В его фильмах «Прекрасная Люканида» и «Мечь кинематографического оператора» (1912) персонажами были насекомые, которые вели себя совершенно по-человечески. Куклы были выполнены так тщательно, с таким совершенством, что даже вблизи их трудно было отличить от настоящих насекомых, и многие считали Старевича гениальным дресси-

Анимационные куклы

ровщиком, заставлявшим жуков и стрекоз проделывать всё, что ему потребуется. «В одном месте картины буквально поражает дрессированная стрекоза, стоя на розе, ничтоже сумняшся, вертящая ручку крошечного съёмочного аппарата и снимающая летящую около бабочку...», – восхищался журнал «Вестник кинематографии» (1912). Один из фильмов Старевича, «Стрекоза и Муравей» (1913), был показан при дворе, и режиссёр был удостоен за него именного подарка. Копию фильма оставили в дворцовой фильмотеке, и дети Николая II часто просили её показать. В 1919 г. Старевич перебрался в Италию, затем в Париж, где продолжал снимать кукольные фильмы и вскоре прославился на весь мир. Его неизменно называли «волшебником». Кукол он делал из гуттаперчи, позволявшей добиваться выразительности движений и мимики.

Традиционные объёмные анимационные куклы, как правило, устроены одинаково: внутри металлический каркас, «скелет» на шарнирах. Затем этот каркас одевается. Мелкие детали могут быть съёмными. Если режиссёр хочет, чтобы у куклы менялось выражение лица, у неё будет несколько головок, отдельные глазки, а если кукла должна разговаривать, то меняют всю нижнюю часть лица. Иногда для одного персонажа делают несколько кукол или отдельных деталей разного размера. (Обычно анимационные куклы небольшие, например, «Чебурашка» ростом около 10 см.) Знаменитый английский режиссёр Ник Парк (Бристоль), прославившийся фильмами «Большой выходной с Уоллесом и Громитом» (1989), «Неправильные штаны» (1993) и «Стрижка под ноль» (1995), использует пластилин, стремясь к тому, чтобы куклы были предельно подвижными. Каждая его кукла воспроизводит все звуки английского языка и потому имеет более 20 сменных ртов, а съёмка 3-секундного эпизода может занять несколько дней. Российскому режиссёру Александру Татарскому этот материал давал возможность превращать, трансформировать одного персонажа в другого. Венгерский режиссер Чаба Варга, россиянин Гарри Бардин подчеркивают, что персонажи у них, конечно, живые, но вместе с тем и пластилиновые. В фильме Чабы Варги «Обед» (1980) пластилиновый человечек, который варит себе суп из настоящих овощей, увлечшись, режет вместе с ними и собственную руку, а потом, нисколько не расстроившись, быстро лепит её заново. Примерно так же поступают боксёры (или поступают с боксёрами) в фильме Бардина «Брэк» (1985). Бардин способен создавать анимационные персонажи из чего угодно – спичек («Конфликт», 1983), столовых приборов («Банкет», 1986), проволоки («Выкрутасы», 1987), бумаги («Адажио», 2000). Бумажные человечки оживают и в других фильмах. Так, в картине француза Мишеля Осело «Три изобретателя» (1979) бумажные герои, живущие в бумажной декорации, занимаются вполне человеческими делами. А когда зритель привыкает к бумажному миру, поверив в его реальность, персонажи внезапно сгорают в настоящем огне. Иногда вместо специальных сделанных кукол используются обычные предме-

ты. Они могут жить самостоятельной жизнью, как в фильмах чешского режиссёра Яна Шванкмайера, где предметы в отсутствие человека играют сами. Свои анимационные фильмы художник Шванкмайер начал ставить в 1964 г. («И.-С. Бах: Фантазия в си-минор», 1965; «Сад», 1968; «Дневник Леонардо», 1972). Почти все его произведения, включая «Фауст» по Иоганну Вольфгангу Гёте (1994) стали хрестоматийной классикой современного анимационного кино.

В отличие от играющих кукол в театре, в анимации кукол «одушевляют»: театральный актёр-кукловод может работать и открыто, в кино же он всегда скрыт от зрителя, и зрителю кажется, что кукла двигается сама по себе. В анимационном кино существуют не толь-

ном фильме «Новый Гулливер», поставленном советским режиссёром Александром Птушко (1935), куклы выступали в роли лилипутов. Фильм имел огромный успех, но особый восторг зрителей вызывали те сцены, в которых участвовали одновременно и куклы, и актёр, исполнявший роль Гулливера. (Его играл ребёнок, что создавало определенные трудности: за три года съёмки мальчик успел, в отличие от лилипутов, заметно подрасти.).

Художники авторских кукол охотно перенимают технологию и приёмы создания анимационных кукол, что позволяет придавать их произведениям различные выразительные позы при сохранении максимальной устойчивости. В мае 2005 г. в ЦДХ (Москва) успеш-

ко плоские марионетки на шарнирах, но и перекладки – куклы, состоящие из отдельных частей, ничем не скреплённых между собой. Например, бумажная кукла «Волчок» из «Сказки сказок» Юрия Норштейна (1979) только на экране складывается в одно целое, а на самом деле у него туловище, лапы и голова существуют сами по себе. Куклы снимаются не только в анимационных фильмах, но и в обычных. Здесь они, как правило, играют фантастических персонажей. Так, в первом в истории кино полнометражном анимацион-

но прошла выставка авторских анимационных кукол, созданных 80-ю российскими художниками авторской куклы. Художники представили целую галерею *портретных* анимационных кукол по мотивам сказок («Принцесса и свинопас», «Морской царь», «Кот в сапогах», «Летучий голландец», «Курочка-ряба»). Особенный интерес у зрителей и коллекционеров вызвали «Бременские музыканты», похожие на Георгия Вицина, Юрия Никулина и Евгения Моргунова, и «Винни-Пух» – Евгений Леонов.

Антикварные куклы – практически любые куклы, достигшие 25-летнего возраста (в России – 50 лет). Цена на них зависит от года создания, материала, фирмы-изготовителя, либо имени художника-кукольника. Среди коллекционеров сегодня популярны куклы из бисквита французских и немецких мастеров 2-й пол. XIX в., получившие название «парижанки» и «бебе», *английские восковые куклы, будуарные, «китайские», карманные и японские куклы.* Таких кукол интереснее

Антикварные куклы

всего высматривать на развалах, но в последнее время они всё чаще приобретаются через аукционы. Весьма точно охарактеризовал явление антиквариата собиратель городского русского фольклора, писатель Евгений Иванов (1884–1967) в книге «Меткое московское слово» (М., 1982): «Антиквариат – это та область, в которой особенно ярко выражаются любовь и страсть к искусству и к различным его проявлениям. Страсть, переходящая в беспокойное, неутомимое искание

удовлетворения бесконечных потребностей вкуса, страсть, которая подчас обогащает или разоряет. Иногда, впрочем, эта страсть ведёт к интересным научным исследованиям или даже открытиям. Каждый, кто любит науку и отдаётся ей, кто живёт искусством, так или иначе подвержен ей в той или иной степени <...> На этой почве создались скупка и коллекционирование предметов старины, а с ними и специальное предприятие – торговля антикварией. Я разделил бы владельцев <...> на следующие категории: на антиквариетов, торгующих в магазинах из деловых расчётов, на антиквариетов-собирателей, на обладающих

средствами, покупающих и продающих одни вещи для приобретения других предметов соответственно своему вкусу и любви; на состоятельных людей, составителей – путём выгодного обмена, оборота или покупки – домашних музеев; на желающих обставить свои квартиры или просто предметами роскоши, или предметами, говорящими о тонком художественном вкусе их владельцев; на рыночных “раскладчиков”, или “земляников”, не разбирающихся в качестве продаваемого, стремящихся лишь к барышам, и на дельцов, и мошенников, вращающихся среди лиц, увлечённых коллекционированием». Лучше не скажешь.

Античные куклы – куклы Древней Греции и Древнего Рима. «Человек – это марионетка, управляемая божеством», – утверждал древнегреческий философ Аристотель. Итальянский археолог Игнацио Патерно Кастелло (XVIII в.) писал, что в Древней Греции, согласно обычаю, няньки и матери дарили детям наряду с различными оберегами и амулетами кукол с подвижными частями тела. Древнегреческие куклы делались из дерева, кости, необожжённой глины, терракоты. По словам Платона, детские куклы любили изготавливать не только ремесленники, художники-скульпторы, но и учёные. Сам Архимед, как утверждал древний философ, делал кукол, снабжая их сложным и весьма остроумным механизмом для движения. Известными создателями кукол были *Дедал* и *Герон Александрийский*.

В Древнем Риме было заведено рассылать по многочисленным провинциям небольшие (10–25 см высотой) глиняные фигурки, служившие образцами текущей моды. И женщины, и мужчины каждый раз ожидали новых кукол, «сообщавших» о том, что в Риме будут носить в ближайшем сезоне. О любви основателей европейской цивилизации к куклам есть сотни свидетельств. Известно, например, что в домах римских патрициев было принято в конце пира вносить в зал *ларов*. А в городе-музее Помпеях нашли многочисленные кукольные лавки с нераспроданным товаром – маленькие, видимо, недорогие глиняные куколочки (79 н. э.). О том, как выглядели античные куклы, можно судить по этим и другим музейным экспонатам (в городке Корнето, древних Тарквиниях, в одном из склепов обнаружено шесть детских гробов, в которых найдено множество кукол тончайшей и искуснейшей работы), и по отдельным описаниям. Так в описаниях античного кладбища Рима (1720) итальянский священник Маркантонио Болдетти сообщает: «Фигурки из слоновой кости, найденные в детских гробницах, имеют шесть или больше дюймов в высоту и состоят из туловища, рук, ног, сгибавшихся в сочленениях, причём в них имеются отверстия, в которые можно было пропустить железную или медную проволоку таким образом, чтобы вся фигура могла быть подвижной во всех частях. Дети имели обыкновение забавляться этими маленькими фигурками, переставляя их, или заставляя двигаться наподобие театральных *марионеток*».

Куклы служили не только игрушками, но и участвовали в обрядах. Согласно Диодору Сицилийскому, статуя Юпитера, стоявшая в храме, могла говорить – предсказывать будущее, но не делала этого, прежде чем 80 жрецов торжественно не пронесут её в огромной

Античные куклы

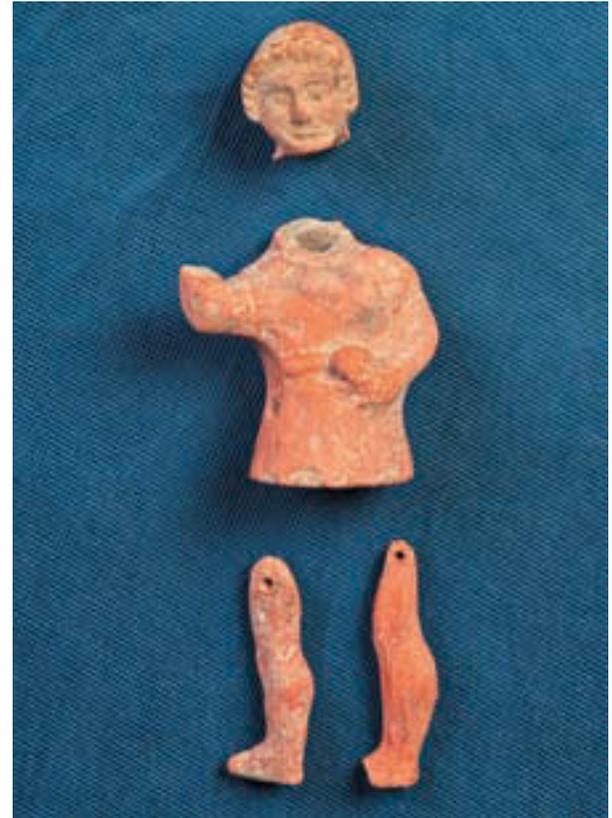
золотой лодке. Во время шествия Юпитер движением головы указывал им путь, внушая верующим страх, надежду и благолепие. В другом храме, посвящённом Аполлону в Гелиополисе, статуя бога – покровителя искусств, покрытая огромными листами золота могла не только двигать головой, но и руками, ногами, изрекала ответы на вопросы жрецов, вращала глазами, и если жрец медлил с вопросами, статуя в гневе покрывалась испариной. Римский поэт Овидий с поразительной достоверностью описал свершившееся на его глазах чудо, когда в храме во время жертвоприношения статуя императора Сервия Тулия гневным жестом закрыла глаза рукой, чтобы не видеть вошедшей в храм дочери, совершившей преступление. Историк Тит Ливий, описывая различные чудесные явления, рассказал об одном из пиров: празднество было устроено для всех римлян на площади в честь римских богов, и сами боги в виде скульптур возлежали здесь же перед накрытыми столами на пурпуровых ложах. «Земля содрогнулась, – пишет автор, – посреди Форума, где стояли ложи, возлежавшие боги отвернули свои головы от пищи».

Поскольку куклы имели и имеют огромную, поистине магическую власть над людьми, цари пытались показать, что они повелевают даже куклами. Так арабский историк XIV в. Ибн Шакир поведал о том, как однажды Аристотель – учитель и воспитатель Александра Македонского – подарил ученику несколько восковых кукол в закрытом на засов ящике. Передавая ящик,

Аристотель строго предупредил, чтобы царь никогда не расставался с ним и никому не доверял его, кроме самого верного слуги. Он передал также Александру магические слова, которые тот должен был произносить, открывая и закрывая ящик с куклами. Фигурки изображали лежавших лицом вниз вражеских солдат, которые направили себе в грудь мечи, опустили вниз копья и луки с порванной тетивой. Аристотель верил, что эти восковые солдаты помогут его ученику побеждать в битвах. Трудно сказать насколько Александру помогли куклы, но за свою жизнь он не проиграл ни одной битвы. А царь Сирийский Антиох Великий, вступив на престол, окружил себя куклами, которые могли танцевать, сражаться и разыгрывать комические сцены. Куклы этого уважаемого всеми мужа были покрыты золотом, серебром, драгоценными камнями, роскошными тканями и блестящими доспехами.

Итальянский историк искусств Пьетро Феррини в «Истории марионеток» (1884) отмечал, что языческие куклы пережили языческих богов: «Большинство подвижных фигурок, находящихся в настоящее время в музеях и частных коллекциях происходят из христианских катакомб в Риме, где нередко можно встретить камень на гробнице какого-нибудь ребёнка, на котором вырезаны группы марионеток, или кукол, изображённых с изящной и трогательной наивностью».

Арден Рут (Arden Ruth) – американский художник по куклам, член *ОДАКА* (Толидо, Огайо). Работает с полимерными глинами (*цернаит, суперскалли*), предложила собственный рецепт материала, который придаёт куклам особый колорит. Большинство её кукол на про-

Арден Рут

волочной арматуре. Образы Арден – модные дамы, ангелы и *портретные куклы*. В портретных работах стремиться передать настроение и характер личности. Регулярно участвует в международных выставках кукол и является их лауреатом.

Ардис (Shanks Ardis) – американский фотограф, скульптор, живописец-портретист, создательница авторских кукол (Техас). Первую куклу она сделала, используя в качестве материала головку сыра. Профессионально изготовлением кукол занимается с 1990-х гг. (до этого делала бронзовые статуэтки, рисовала портреты). Среди кукол Ардис – сказочные принцессы, гномы, феи, придворные дамы. Обычно всю работу – рисунок, лепка, отливка, обжиг, роспись, шитьё – художник выполняет самостоятельно (за исключением ювелирных украшений). Работает в технике фарфора, делает около 100 кукол в год. Среди отличительных свойств её кукол – волнистые волосы из ангорской шерсти и авторская декоративная вышивка на платьях («Кукла с птицей», композиция «Девочка в шляпе и Анна»). Участница ряда международных выставок.

Ардис

Арефьева Галина Ивановна – российский мастер, создательница глиняных традиционных воронежских кукол, исследователь; награждена медалью «За вклад в наследие народов России». Окончила Елецкий государственный педагогический институт. Собирает,

Арефьева Галина Ивановна

систематизирует, исследует и восстанавливает по архивным документам народные игрушки воронежского края. Создаёт особые по красоте и звучанию глиняные свистульки.

Ариосто Лудовико (Ariosto Ludovico) (р. 08.09.1474, Реджо-нель-Эмилия – ум. 06.07.1533, Феррара) – итальянский поэт, драматург, прозванный «итальянским Гомером». Его героическая поэма «Неистовый Орландо» (1516) вот уже пять столетий служит неиссякае-

Ариосто Лудовико

мым источником для художников-кукольников, создающих образы рыцарей и прекрасных дам в традиции *сицилийских марионеток*. Эта поэма пользовалась в Италии оглушительным успехом: только в XVI в. она была переиздана 185 раз(!).

«Арманд Марсель» (Armand Marseille) – одна из наиболее известных немецких фирм-производителей кукол, главным образом, из *бисквита*, а также фарфоровой посуды (Кёппельсдорф и Зоннеберг, Тюрингия, 1865–1938). Основатель фирмы А. Марсель появился на свет в Санкт-Петербурге, в семье придворного архитектора императора Николая I и вместе с родителями покинул Россию после его смерти. Сын Арманда, Герман, взял в жёны Зольвейг Хойбах, а его дочь Беатриса вышла замуж за сына Эрнста Хойбаха, и долгое время фирма сотрудничала с «*Эрнст Хойбах*», другим крупным производителем кукол того времени; даже фирменное клеймо у них стало общим. Первые кукольные головки изготавливались для немецких, американских и австралийских фирм «*Адольф Вислиценус*», «*Куно и Отто Дрессель*»,

Артюхова Мария Яковлевна (р. 02.11.1897, Белгород – ум. 1976, Москва) – русский художник, скульптор, создательница авторских *декоративных*, детских и *театральных кукол*. Куклы-игрушки начала делать, ещё в школе. В 1918–1922 гг. участвовала в выставках кукол и графических работ. В 1924 г. окончила московский ВХУТЕМАС (училась вместе с *С. Образцовым*) и создала коллекцию кукол для Парижской выставки. В 1927 г. выставила восемь кукол-петрушек из *папье-маше*: два

Ассоциация художников-кукольников Секции художественного проектирования Московского союза художников – творческое объединение художников Москвы, работающих в жанре *авторской художественной куклы* (1998). Зародилась в 1980-е гг. благодаря усилиям создательницы *Галереи «Роза Азора» Е. Языковой* и художников галереи. Творческое кредо ассоциации выкристаллизовалось на выставках «*АртМанеж-91*», «*Каникулы*» (1991) и др. Ассоциация сыграла важную роль в признании кукольного искусства в России самостоятельным видом творчества. В задачи ассоциации входят

Аукционный дом «Жизнь кукол» – специализированный аукционный дом (Москва, www.dollslife.ru), созданный президентом НП «Культурный центр по сохранению и развитию творческого наследия *С.В. Образова» М. Бушуевой* в 2007 г. (в партнёрстве с компанией «Скарлет»). Первый аукцион с успехом прошёл 20 октября 2007 г. в Екатерининском дворце (Культурный центр ВС РФ). Первый каталог включал 150 лотов, среди которых и современные *авторские куклы*, и *театральные* (куклы из сольного концерта Игоря Дивова, Веры Коноховой) и *антикварные*

«Арманд Марсель»

«Петер Шерф», «Батлер Браверс», «Лори Коэн» и многих др. На заводах фирмы выпущено несколько миллионов кукольных голов из бисквита (до 1000 в день), эскизы которых разрабатывали художники-дизайнеры и скульпторы. Головки кукол имели разные ценовые категории и были рассчитаны на любой социальный круг покупателей. Они использовались и для реставрации. Многие модели головок кукол выпускались много лет подряд: например, № 390 – в течение 38 лет. В 1910 г. Г. Марсель создал известную куклу «*Королева Луиза*» – для американской компании «Луис Уолф», большой популярностью в США пользовался и «*Дядя Сэм*». В 1920 гг. фирмой были разработаны знаменитые «*Младенец моей мечты*» (с которыми могли соперничать только «*бай-лоу*»); *характерные* тёмно- и светлокожие пупсы, в том числе «*Только я*»; куклы в стиле гугли, маротты и т.д. У каждого вида кукол своё настроение и характер – задумчивые, смеющиеся, печальные, плачущие, задиристые. Часто они имели полное портретное сходство с детьми известных современников – политиков, учёных, писателей. В 1938 г. фирма зачахла – гитлеровской Германии нужны были пушки вместо кукол – и возродилась лишь в 1947 г. уже на территории ГДР как «*Зоннебергская фарфоровая фабрика*», впрочем, не надолго – новая власть в куклы тоже играть не любила. Последние кукольные головы делали из композита. Маркировала свою продукцию клеймами «*А.М.*» или «*А.М.*» с подковой, позднее «*SP*» в круге.

Артюхова Мария Яковлевна

«*Арапа*», «*Дама*», «*Доктор*», «*Милиционер*», «*Петрушка*», «*Цыган*» и «*Чёрт*». С 1924 по 1927 гг. выполнила более 100 кукол (*марионетки* и *петрушки*) для различных московских театров, в том числе к спектаклям «*Робин Гуд*», «*Стёпка-растрёпка*» (Московский театр для детей), «*Лёшка*» (Педагогический театр) и др. Вместе с руководителем Театра Петрушки (позднее ЛГТК) Евгением Деммени поставила более 25 спектаклей, и создала кукол к его концертным номерам.

Ассоциация художников-кукольников

популяризация и развитие искусства авторской куклы. Ассоциация участвует в ежегодных кукольных выставках и конкурсах *DOLLART.RU*, выставках Секции художественного проектирования МСХ. Члены ассоциации: *Е. Языкова*, *Т. Баева* (председатель правления), *Надежда Барщ*, *Ю. Вишневецкая*, *Анна Галлиардт*, *Н. Горбунова*, *Марина Грибанова*, *Елена* и *И. Делицины*, *Дима ПЖ*, *А. Дроздов*, *И. Иващенко*, *Е. Манохина*, *Катя Маньшавина*, *А. Меер*, *И. Народицкая*, *Александр Никулинцев*, *Т. Ожегова*, *Н. Победина*, *С. Романов*, *С. Рудой*, *С. Румянцева*, *М. Сорин*, *Е. Сычёва*, *Елена Удалова*, *Саша Худякова*.

Аукционный дом «Жизнь кукол»

куклы-игрушки, и *куклы из* известных анимационных фильмов («*Мартышка*», «*Старуха Шапокляк*»). Начальная цена каждого лота составляла от 15 до 40 тыс. рублей, а часть вырученных денег была передана пенсионерам – художникам *театров кукол* и «*Союзмультфильма*», музею киностудии. Со временем аукционный дом стал проводить постоянные торги авторских, *коллекционных*, *антикварных кукол*, а так же открыл продажи через Интернет-аукцион (www.dollsmarket.ru) и первым в России предложил потребителю *азиатских шарнирных кукол* (*БЖД*).

Аукционный дом «Жизнь кукол»

Аукционный дом «Жизнь кукол» предлагает самые интересные авторские, коллекционные и антикварные куклы (с гарантией подлинности), а также широкий ассортимент шарнирных кукол (BJD, ball joint doll), произведённых лучшими фирмами Японии, Республики Корея и Китая. Вы сами можете выбрать себе не только шарнирную куклу подходящего размера и ценовой категории, но и любые парики, костюмы, обувь и другие аксессуары к ней (по Москве — с доставкой на дом, даже для просмотра). Всё, что Вам понравится.

105064, Москва, Яковоапостольский пер., 7

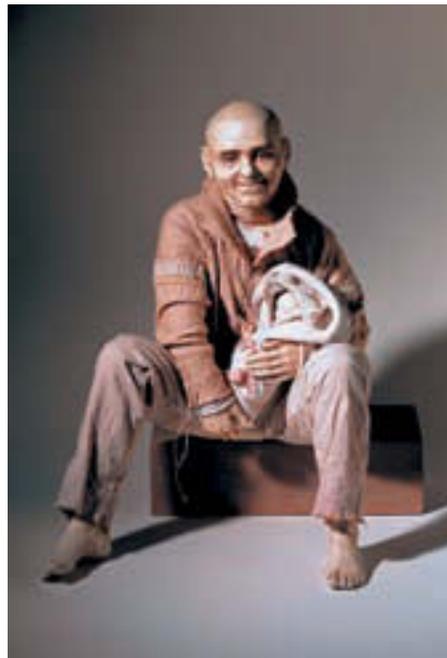
+7 (495) 937 9965
info@dollslife.ru

www.dollslife.ru

Баева Татьяна – художник, автор уникальных кукол, председатель правления *Ассоциации художников-кукольников*, член ТСХР, первая из российских художников была принята в *НИАДА* (1999). Окончила Московское художественное училище памяти 1905 г. как реставратор. Куклы стала создавать в 1980-х гг. Много и плодотворно экспериментировала с материалами и технологиями, предпочитает *эфлапаст* («Папа», «Олвен», «Теодориус», «Колетт», «Шёпот»). Начиная с 1986 г., участвует в выставках в России, с 1992 г. – за рубежом. Её авторские куклы – удивительно пластичные и человечные, приближенные к границе искусства и реальности, но не переступающие эту невидимую черту – представлены в крупных коллекциях (в том числе в коллекции актрисы Деми Мур, которая купила кукол, даже не интересуясь их ценой). Сотрудничает с *Клубом-студией «Кукольная коллекция»*. «Сегодня уникальное мастерство Баевой, поражающее лаконизмом и точностью выразительных средств, безоговорочно признано всеми – и специалистами, и простыми зрителями...» («Ридерс Дайджест», 2003).

Баева Татьяна

«Бай-лоу» (англ. Bye-Lo) – одна из моделей *персонажной куклы-ребёнка*, пупс. Её английское имя буквально означает «пока-привет». В 1922 г. куколку начали производить несколько немецких фирм («Альт, Бек и Готтшальк», «Клинг» и др.), но авторство принадлежит американскому художнику *Г. Патнэм*, а лицензия – «Джордж Боргфелдт и Компании» в Нью-Йорке. Огромные партии готовых кукол до 1930 г. шли в обратном направлении – из Германии в США. Образ куклы был максимально приближен к реальному малышу, ведь моделью послужил настоящий младенец из Калифорнийской публичной больницы. Появление «бай-лоу» стало подлинным переворотом в массовом производстве кукол: прежде по сути делали только «сказочных принцесс». В Америке куколка вызвала покупательский бум: очереди за ней выстраивались с вечера, а газетчики, намекая на доходы производителей от продаж, метко окрестили пупса «Младенцем на миллион долларов». Это имя закрепилось благодаря популярной песенке того времени. Головки первых «бай-лоу» сделаны из *бисквита*, руки из композита, глаза – из стекла. Позже также выпускались пластиковые и даже бумажные копии.

«Бай-лоу»

Барби (Barbie) – коллекционная, потешная кукла (*крипп*) из винила, несущая значительную социальную нагрузку, первая гламурная кукла. Барби – не просто кукла – это заданный стиль и своеобразная программа жизни, мировоззрение, даже тип мышления, воплощение образа «великой американской мечты». У Барби была предшественница – Бильд Лилли, сексапильная прагматичная блондинка с правильными чертами лица, созданная в ФРГ по образу героини популярных в 1950-х гг. комиксов для взрослых, печатавшихся в газете «Бильд-Цайтунг». Такая куклолка – с пышным бюстом и длинными ногами – предназначалась для сексуально озабоченных взрослых. Права на идею и производство анатомически правдоподобной куклы заявила американка Рут Хэндлер (1916–2002), владевшая вместе с мужем Элиотом Хэндлером фирмой «Маттел» (производство рам для картин с 1945,

Барби

позднее – игрушечных музыкальных инструментов и оружия). В 1956 г. во время отдыха в Швейцарии, она увидела Лилли и решила сделать для детей куклу, которая могла бы стать воплощённой мечтой о будущей жизни. У Лилли Барби заимствовала длинные ноги и пропорции тела. «Отцом» Барби считается военный инженер Джон «Джек» Райан (хотя автор куклы Лилли – Макс Вайсбротт – тоже может претендовать на роль такового). Назвали куклу в честь дочери семьи Хэндлер – Барбары. Рост «новорождённой» был 29 см, масса 135 г. 9 марта 1959 г. новая кукла поступила в продажу по цене 3 доллара США (ныне такая кукла в хорошем состоянии стоит в 2–3 тыс. раз дороже). Успех был феноменальный: рамы для картин уступили место куклам, а «Маттел» всего за пять лет вошла в список 500 крупнейших компаний США. На всякий случай компания выкупила права на Лилли, чтобы остановить её производство.

Внешне первая Барби существенно отличалась от того типажа, который мы знаем сегодня. Вид у Барби-1959, скорее, восточный: большие чёрные брови, пухлые губки и слегка косящие глаза. У малышки был модный макияж – алые ногти и ярко подведённые глаза, придуманный «королём макияжа» Бадом Уэстмором, причёска по моде конца 1950-х – «конский хвост» (блондинка или брюнетка), туфли на шпильках и полосатый купальник. Избранная для неё профессия манекенщицы довершала картину. Первая выставка-продажа в Нью-Йорке показала, что некоторым мамам Барби представляется отнюдь не детской, а своего рода «папиной куклой, настолько она сексуальна». В «Маттел» быстро исправили ошибку, и уже через год Барби стала накладывать меньше макияжа и одеваться, как все американские девушки со средним достатком (для удешевления кукол их производили вручную в Японии, переживавшей тогда не лучшие времена). С того времени началось триумфальное шествие Барби по странам и континентам, поддержанное массовой телевизионной рекламой, которую «Маттел» использовала одной из первых компаний. Конструкция куклы совершенствовалась – в конце 1960-х у неё стали сгибаться руки и ноги. А в 1967 г. фирма-производитель провела удачную рекламную кампанию: она стала бесплатно менять старые куклы на новые. Обменяв десятки тысяч кукол, «Маттел» получила сотни тысяч потенциальных покупателей. Так началась эпоха, которую в каком-то смысле можно назвать «эпохой Барби». При всём постоянстве образа и цвета (доминирующий цвет Барби – розовый), кукла постоянно меняется. Она может быть испанкой, негритянкой, итальянкой, русской. Может быть Золушкой или Русалочкой. За годы жизни Барби была и журналисткой, и врачом, и стюардессой, и балериной, и поп-звездой, и астронавтом, и президентом США, и канцлером Германии. Но при этом она всегда оставалась Барби. В начале 1961 г. у неё появился жених Кен (так звали сына четы Хэндлер), а чуть позже – подруга Мидж и многочисленные род-

ственники, в том числе Стейси, Тодд и Черил (внуки Хэндлеров). Сегодня в её окружении около 100 кукол. В начале 1970-гг. кукла полюбила верховую езду, со временем у неё появилась конюшня. В 1980-х Барби обзавелась собачками и кошечками. Затем к ним добавились обезьянки, лебеди, медведи, зебра, жираф, дельфин, даже слонёнок, а также целый гараж, включая шевроле «Корвет», конечно, розовый. Для неё сочинена и «официальная» биография, согласно которой Барбара Миллисент Робертс родилась в городке Уиллаус (Висконсин), там же окончила школу и оказалась на Манхэттене в Нью-Йорке... У говорящих Барби (есть и такие!) имеется свой набор выражений, например, «У нас когда-нибудь будет достаточно платьев!», «Давай устроим вечеринку с пиццей!», «Математика тяжело даётся!». В 1997 г. кукла потолстела в талии: не обошлось без влияния общественности, обративший внимание на то, что слишком худой образ куклы провоцирует у девочек недоедание.

К настоящему времени количество проданных Барби столь велико – перевалило за миллиард (до 172 800 в день), что в Пало-Альто (Калифорния) у неё даже появился собственный музей, а в большинстве стран мира выходят свои журналы; активно действуют фанклубы. Художник Энди Уорхол, наряду с банками томатного супа, избрал её своей моделью; во время празднования 200-й годовщины Декларации независимости США (1976) Барби среди прочих символов года была помещена в «Американскую капсулу времени»; в конце 1990-х гг. – попала на почтовую марку Соединённых Штатов как «символ шестидесятых», а в 2003 г. удостоилась статьи в Британской энциклопедии. Индустрия Барби самая впечатляющая в XX в. Чтобы принарядить куклу компания приглашает к сотрудничеству лучших модельеров (в 1990-х гг. начался выпуск коллекционных моделей в платьях от Кристиана Диора, Ива Сен-Лорана, Боба Макки и др. – первые 20 лет Барби одевалась только у Шарлотты Джонсон), парикмахеров, стилистов. Современная Барби «увлеклась» информа-

ционными технологиями. Компания «Аполло» (подразделение «Хьюлетт-Пакард»), специализирующаяся на производстве недорогих принтеров, выпустила для Барби особую действующую модель струйного принтера (его производительность – 1,5 страницы в минуту при цветной печати). В поставку включен также мультимедийный программный пакет для проектирования причёсок Барби на CD-ROM. Компьютерные программы для придумывания внешности Барби (от причёски до платья) устойчиво входят в двадчатку наиболее ходовых игрушек. Вскоре, возможно, будет выпущена говорящая Барби, имеющая интерфейс с персональным компьютером.

В 1995 г. «Маттел» провела эффектный аукцион в Германии. В монастыре святого Эммерама (Регенсбург) с молотка были проданы 47 уникальных коллекционных Барби, созданных лучшими немецкими дизайнерами и ювелирами. 500 000 немецких марок, вырученные от аукциона, были переданы в пользу детских клиник Германии.

Со временем Барби стала предметом коллекционирования. Свыше 4 000 кукол Барби – одна из самых больших коллекций в мире, принадлежавшая *И. Рабел* и включавшая почти все её модели, в 2006 г. ушла с молотка на лондонском аукционе «Кристис» более чем за 100 000 английских фунтов стерлингов. Изготовленная в 1998 г. на заказ, кукла Барби была продана за 26 500 долларов США в г. Милуоки во время празднования 95-й годовщины фирмы «Харлей Дэвидсон». Кукла, одетая в кожаный костюм, была усажена в седло мотоцикла (на самом деле это был телефонный аппарат). Самыми дорогими из серийных моделей Барби являются первая «Брюнетка» и японская «Брюнетка» образца 1967 г. с негнущейся талией.

С первыми соперницами, полагающимися всякой «звезде», – *Синди* и куклами-тинэйджерами «*Братц*» –

Барби и «Маттел» удалось справиться через суд: из-за излишнего сходства с «розовой блондинкой» тем пришлось уйти с рынков США и подкорректировать внешность. Не всё безоблачно, в розовом мире Барби: во многих исламских странах Барби не приветствуется, а то и попадает под запрет. Впрочем, и арабы не устояли перед этой куклой: выпускается кукла *Фулла*, разновидность Барби для мусульманских стран. У Фуллы есть молитвенный коврик, а её одежда соответствует мусульманским традициям.

Барская Анна (Чубарь) – автор художественных кукол, член УАХК и МОАК (Пермь). Окончила художественно-графическое отделение Пермского педагогического училища № 4. Куклами занимается, по сути, с детства, а серьёзно – с 2003 г. Использует *паперклей*, *флюмо*, фарфор. Создавала *портретных кукол* для музейных проектов («Жанна Д'Арк» для Государственного музея-усадьбы П.И. Чайковского в Воткинске, «Панночка» для Московского мемориального дома-музея Н.В. Гоголя). Но особенно интересны её работы на «вольную тему», в которых проявляется богатая фантазия художника («Бычок-автопортрет», «...Не вижу, не слышу, не скажу...». «Дуплёр»).

Барская Анна

Бартрам Николай Дмитриевич (р. 24.08/05.09.1873, д. Семёновка, Львовский уезд, Курская губ. – ум. 16.07.1931, Москва) – русский учёный, художник, искусствовед, коллекционер, основоположник современного российского игрушечного производства. Родился в семье художника-акварелиста Дмитрия Бартрама. Учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (1889–1891), работал в мастерской художника Василия Бакшеева. В 1893 г. организовал в родовой усадьбе Семёновка учебную мастерскую по изготовлению игрушек в образах русского фольклора («Аника-воин», копилка «Боярин», *щелкун* «Баба-яга»). Под

Бартрам Николай Дмитриевич

влиянием историка Ивана Забелина и этнографа *В. Харузиной* Бартрам стал изучать историю производства игрушек в России и за границей; вместе с женой Евдокией Лосевой собрал коллекцию игрушек русского (вятского, *городецкого*, *сергиево-посадского* и др.) и зарубежного производства. Возглавлял основанный им отдел образцов в Торгово-промышленном музее кустарных изделий Московского губернского земства (ныне часть ВМДПНИ) и организовал при нём мастерскую по производству игрушек (в том числе *этнографических кукол* и архитектурных моделей шедевров старинного московского зодчества), где преподавали

скульптор Вера Мухина, художник-кукольник Иван Овешков. Финансовую помощь ему оказывал меценат-промышленник Сергей Морозов. В 1918 г. вместе с друзьями, мастерами-игрушечниками И. Овешковым и Андреем Чушкиным, на основе своей коллекции Бартрам открыл Музей игрушки (ныне *Художественно-педагогический музей игрушки*; первая экспозиция размещалась в его собственном квартире на Смоленском бульваре, д. 8), директором которого оставался до конца жизни. В 1916–1920 гг. избирался председателем созданного по его инициативе Союза работников де-

коративного искусства и художественной промышленности, принимал участие в работе комиссии по охране памятников старины. В 1925 г. Бартрам представлял искусство русских народных промыслов и свой музей в Париже на Международной выставке декоративных искусств и современной художественной промышленности. В тот же период Музей игрушек переехал в новое просторное здание – усадьбу Хрущёвых-Селезнёвых на Пречистенке и пополнился куклами и игрушками из Оружейной палаты Кремля, Эрмитажа, а также из национализированных дворянских и купеческих особняков.

Бартрам впервые создал и осуществил концепцию «живого» музея, установив в экспозиции подлинную марионеточную сцену XIX в., приобретённую им у русского балаганного кукольника Павла Седова. Он проводил в музее не только лекции, экскурсии и кукольные спектакли, но и конференции, исследовал проблему детской игрушки, написал ряд статей и несколько книг, выпустил сборник «Игрушка. Её история и значение» (М., 1912). Открыл при музее производственную мастерскую (позднее ВНИИ игрушки), где по эскизам художников создавались новые образцы. Благодаря организаторским способностям Бартрама в музее прошло совещание «Значение кукольного театра для детей и его новые пути» (1926) и первая крупная выставка советского театра кукол, на которую съехалось 57 театров СССР (1927). Бартрам стоял у истоков создания УНИМА, принимал активное участие в сборе материалов о советском театре кукол для международной выставки кукол и марионеток в Праге (1929), где этот союз и был образован. Собрал выставку театральных кукол для 1-й Всероссийской конференции работников театра кукол СССР (1930). Будучи художником-графиком, иллюстрировал детские и юмористические книги и журналы, был автором рисунков, чертежей эскизов кукол и игрушек.

Бахрама – узкие полосы ткани (вискоза, шёлк, хлопок, синтетические материалы), применяемые для отделки, украшения одежды, светильников, обивки мебели и др. Используется и для изготовления кукол всех видов, чаще – для кукольных париков.

Бахрама

«Бебе Жюмо» (Bébé Jumeau) – французская фарфоровая кукла-пандора, напоминающая ребёнка 8–12 лет, с деревянным туловищем (позднее из композита) и сгибающимися шарнирными конечностями. Обаятельная малышка с широко открытыми глазами и пухленькими ножками, созданная в 1876 г. Эмилем-Луи Жюмо, унаследовавшим фирму «Дом Жюмо» у старшего брата, совершила подлинную революцию в кукольном производстве и коллекционировании. Она позволяла ухаживать за собой, как за ребёнком, одевать в новые платья, шляпки. Для этой куклы впервые начали издаваться специальные журналы с выкройками одежды обуви, шляп и сумочек, причём для каждого ведущего модного журнала и магазина была разработана чуть отличная модель («Bébé Louvre», «Bébé Printemps», «Bébé Samaritaine»). Эти модели представляли собой модификации основных типов – «Парижский ребёнок», «Современный ребёнок», «Чудесный ребёнок». В 1880-х гг. изготовители стали встраивать

«Бебе Жюмо»

в куклу приспособления для звука, и она «заговорила». Несмотря на немалую стоимость, к 1881 г. было продано 85 000 экз., а только в 1899 г. их произвели 300 000. Некоторым образцам придавалось сходство с юным Генрихом IV и герцогом Бордоским (несостоявшимся Генрихом V). Интерес к кукле подогревался идеологическим противостоянием с Германией, и она

преподносилась как «само воплощение французской элегантности» на фоне «ужасных и смехотворных немецких кукол» с их «полоумными лицами» и «выпученными глазами», которым она в 1890-х гг. уступила первенство, оказавшись излишне дорогой. Однако куклы с тем же именем производились другими фирмами и позднее.

«Бейби борн» (англ. Baby Born – новорождённый) – детская *потешная* интерактивная кукла, одна из самых продаваемых в мире. Создатель куклы австралийский художник В. Прэккс отмечает, что «хотел сделать куклу, которая помогала бы девочке почувствовать себя маленькой мамой». «Бейби борн» – именно такая, реальнее некуда. За ней можно ухаживать по-настоящему: менять пелёнки и памперсы, сажать на

«Бейби борн»

горшок, кормишь кашей, поить из бутылочки. Она плачет настоящими слезами. Эта кукла воспитывает у детей чувство ответственности и заботы «за тех, кого они приручили». Продаётся с наборами одежды и аксессуаров для ролевых игр, которые ежегодно обновляются на 70%. Производится компанией «Запф Криэйшн» (с 1991), которая стала выпускать для этой куклы и интерактивных лошадок-пони.

Бейкер Бетси (Baker Betsey) – американский автор художественных кукол, скульптор-самоучка, педагог, член ОДАКА (избиралась президентом этого объединения), Академии американских художников-кукольников и Международной гильдии художников-миниатюристов (Колд-Спринг, Нью-Йорк). Изготовлением кукол занимается с 1970 г. В образах Бэйкер (дамы, джентлмены, клоуны) отчётливо проступают черты викторианской эпохи. Её работы всегда качественны, тщательны, до

Бейкер Бетси

мелочей продуманы и, в то же время, по-американски простоваты. Чрезвычайно выразительны и обаятельны создаваемые ею образы домашних собак и кошек. Куклы на проволочной арматуре, с полотняными телами, головы, руки, ноги – из *суперкалли* (ранее – *папье-маше*). Фотографии её работ часто публикуются в журналах для коллекционеров и книгах о куклах. В 1999 г. по заказу Белого дома для рождественской ёлки она сделала портретную куклу Элеоноры Рузвельт.

Беклешова Екатерина Терентьевна (р. 17.12.1897, Варшава – ум. 27.10.1977, Москва) – русская театральная художница, автор мягкой скульптуры, непревзойденный мастер по изготовлению текстильных мимирующих кукол. Самоучка. В конце 1930-х гг. пришла

Беклешова Екатерина Терентьевна

работать в мастерские Московского областного театра кукол. В начале Великой Отечественной войны сделала своих первых мимирующих кукол («Гитлер», «Геббельс», «Муссолини», «Фриц») для фронтовых бригад Московского областного театра кукол. С агитспектаклями «Пе-

трушка и Гитлер», «Возвращение Петрушки», «Сон в руку» эти куклы побывали на Центральном, Украинском и Белорусском фронтах (1941–43). Позднее Беклешова сделала дубли этих кукол. С куклой «Муссолини» С. Образцов выступал на фронтах и в госпиталях; куклы «Гитлер» и «Гейббельс» использовал в своих программах Аркадий Райкин. Среди кукол, созданных художницей, – обобщённые типажи. Это «Гном» и «Андрюша» в номере вентрологов Марии и Евгении Донских, «Рядовой Федя Тарускин» в номере артиста Центрального театра Советской армии Льва Шабарина, «Театральная кассирша», «Уборщица», «Собачки», а также «Кандидат околосельских наук Венера Пустомельская» в номе-

рах Марты Цифринович, прожившая на эстраде не одно десятилетие. Беклешова – автор серии интерьерных кукол – литературных героев: «Дон Кихот», созданный под впечатлением шалопинского образа, «Чичиков», «Ноздрёв» из «Мёртвых душ». Среди кукол Беклешовой – портретные дружеские шаржи на Софью Бирман, Рину Зелёную, Кукрыниксов, Михаила Светлова, Григория Ярона. Уникальные мягкомимирующие куклы сделаны из фетра, сукна, шерсти, ситца, шёлка и других тканей. Они динамичны, точны по характерам, их отличает художественная ёмкость и динамичность пластической формы. Куклы Беклешовой признаны выдающимися произведениями искусства XX в.

«Белая кукла» -- художественный стиль в искусстве авторской куклы, заключающийся в намеренном отказе художника от росписи куклы, в стремлении использовать все возможности, оттенки белого цвета, создаваемые различными фактурами.

«Белая кукла»

«Белой куклой» или просто «бельём» принято именовать и заготовки деревянных кукол, на которые потом мастера наносят краску, на *народных художественных промыслах*.

Беллмер Ганс (Bellmer Hans) (р. 13.03.1902, Катовице, Верхняя Силезия – ум. 24.02.1975, Париж) – немецкий скульптор, художник, иллюстратор книг, фотограф. По настоянию отца работал на угольной шахте и сталеплавильном заводе, затем поступил в Высшую техническую школу в Берлине, которую вскоре бросил (1925). Под влиянием художника Георга Гросса и поэта Поля Элюара увлёкся искусством дадаистов и левыми политическими идеями. В 1926 г. стал дизайнером и иллюстратором книг, в 1928 г. обратился к искусству фотографии. С 1933 г. темой фотографий Беллмера стали художественные куклы (под впечатлением кукол Л. Притцель и оперы Жака Оффенбаха «Сказки Гофмана» и её героини андроида Олимпии, которую на глазах влюблённого героя разбирает один из создателей куклы). Он и сам, вместе с братом Фрицем, делал разборных кукол (БЖД) из *папье-маше*, придавая им эротико-провоцирующие образы и формы (цикл «Расчленённые куклы»). Сам художник называл свои творения «анаграммой тела». «Женское тело, – говорил Беллмер, – выглядит как бесконечное предложение, которое приглашает нас перестроить его так, чтобы истинный смысл его проявился в ряду бесконечных анаграмм» (Webb P., Short R. «Hans Bellmer». New York, 1985). По замыслу автора, собственник такой куклы мог составлять её только из объектов желания в количестве, превышающем таковые у женщины. 10 фотографий «порочных кукол», как выразился Хулио Кортасар, с предисловием Беллмера составили его первую книгу «Кукла» (1934). Публикация 18 фотографий с подписью «хранить в прохладном месте» в парижском журнале «Минотавр» принесла Беллмеру признание в

Беллмер Ганс

среде сюрреалистов. В 1938 г. он бежал от нацистов, причисливших его работы к «дегенеративным», в Париж, но был заключён в лагерь «Тюильри де Мил», как подданный Германии. После 1945 г. жил в Париже. Иллюстрировал произведения маркиза де Сада, Г. фон Клейста, своей модели Уники Цюрн, Элюара и др.

Бельтюкова Наталья – художник авторских интерьерных кукол из текстиля и *папье-маше*, дизайнер, аниматор, иллюстратор, педагог (преподаёт пластическое моделирование и архитектонику на кафедре «Дизайн костюма»), член Союза дизайнеров и СХ России (Санкт-Петербург). Окончила ЛВХПУ им. В.И. Мухиной. Один из носителей особенного «питерского» кукольного стиля. Бумагу любит во всех видах – гладком, сложенном, мятом, мокром, жёваном и, кроме кукол («Купчиха»,

Бельтюкова Наталья

«Ленивая», «Розовая обтекаемая»), делает из неё платя (коллекция «Зима, лето, попугай»), фигурки котов («Кот из папье-маше. Сделан так, чтобы поместиться на край полки»), светильники (ими оформляют интерьеры кафе); для арт-объектов предпочитает ткань и проволоку (участник выставок-акций, таких как «Словарный запас, или Нам больше всех надо!»). Её работы находятся в музеях и частных коллекциях Германии, Дании, России, США, Франции.

Беляева Алла – художник авторских кукол из фарфора, член ТСХР (Москва). Окончила Московский технологический институт лёгкой промышленности (ныне МГУДТ) по специальности «конструирование швейных изделий». Работала конструктором швейных изделий (Центр моды России), демонстратором одежды (Дом

Беляева Алла

моды на Арбате). Решила заняться куклами в 2001 г., окончила *Международную школу кукольного дизайна С. Воскресенской*. Беляеву привлекают культурные традиции Востока и мужские образы («Услышь меня, Будур», «Ункас», «Раджа»). Сотрудничает с *Клубом-студией «Кукольная коллекция»*.

Бердайн Криди (Berdine Creedy) – американский художник, создательница кукол (Гэйнсвилл, Флорида). Работать над куклами начала в юности, когда мама и сестра привезли ей из Южной Африки фигурки африканских животных: жирафов, львов, птиц. Соединяя в композиции кукол, фигурки животных и аксессуары, художник добивалась удивительных результатов. С тех пор эта тема стала для неё главной. Одна из последних коллекций *ограниченного тиража* называется «Моя африканская мечта» и

Бердайн Криди

представляет собой виниловые или фарфоровые образы девочек. Художник сама разрабатывает дизайн одежды и аксессуаров, использует подлинные детали африканского быта ручной работы («Кати», «Трудене», «Анна Райн»). Некоторые из её кукол одновременно являются героинями коллекционных книжек, которые пишут любители её работ. Неоднократно становилась лауреатом международных выставок, несколько кукол Бердайн находятся в *Кукольной галерее Вахтановъ*.

Берданосова Елена Владимировна (Нюнина) (р. 27.05.1907 – ум. 1984, Москва) – русская, советская художница по куклам. В 1920 г. поступила в Опытную школу эстетического воспитания. С увлечением рисовала, занималась скульптурой. Работала художником (с 1930) в Театре детской книги (ныне МГТК), где создала серию театральных кукол по мотивам произведений Николая Гоголя, Александра Пушкина, Александра Островского. Весной 1941 г. участвовала в Московском конкурсе артистов эстрады: показала второй акт из «Скупого рыцаря» и монолог Катерины из «Грозы». После начала Великой Отечественной войны, будучи в эвакуации в Свердловске (ныне Екатеринбург), стала главным режиссёром и

Берданосова Елена Владимировна

художественным руководителем областного театра кукол: успешно ставила спектакли, создавала кукол, писала декорации, выступала кукловодом. Среди её театральных кукол наиболее интересны – «Петрушка», «Царица Тамара», «Хозяйка Медной Горы», «Плюшкин» – каждая обладает неповторимым характером, особой, присущей только этому персонажу пластикой. Берданосова считала, что «...все разговоры о кукольности, специфическом, особом репертуаре театра кукол, я считаю пустыми словами. И если театр кукол – искусство, то он должен и обязан решать те же задачи, те же проблемы, что решают и другие искусства, но своими формами выражения». О ней снят фильм «Полночь и вновь рассвет» (1992).

Берегиня – *обрядовая кукла*, считающаяся у славянских народов хранительницей домашнего очага, оберегом от злых духов. Куклу изготавливали из разнообразных природных материалов в зависимости от региона (солома, лыко, лён и т.п.), но чаще всего – из берёсты, поскольку берёза считалась воплощением богини Берегини. Как правило, куклу щедро украшали лентами, бусами, одевали в яркие одежды и

Берегиня

обычно помещали в доме, прикрепляли над притолокой двери. Устанавливая куклу, трижды произносили заклинание: «Повернись ко мне добром, отвернись со злом». На «тёщины вечерки» Масленной недели (пятница) Берегиню вешали на ворота. Приходя, по обычаю, в этот день к зятю в гости, тёща видела куклу и понимала, что его рады видеть и приготовили щедрый стол.

«Бер и Прёшильд» (Bähr & Pröschild) – немецкая фарфоровая фабрика, успешно производившая также головки кукол (Ордруф, Тюрингия, 1871–1925). С 1888 г. снабжала немецкие («Адольф Вислиценус», «Клей и Хан», «Хайнрих Штир» и др.), французские и английские фирмы-производители кукольными головками из фарфора, *бисквита* и целлулоида. С 1898 г. кукольная компания «Бруно Шмидт» заказывала фабрике отливку головок по своим образцам, а в 1919 г. стала её владельцем. Прежнее название было сохранено. Кукольные головки «Бер и Прёшильд» маркировались серийным номером (до 1888), номером и клеймом «DEP», к которому добавились инициалы «B&P» (ок. 1895) и перекрещенные мечи (ок. 1900), а после смены владельца – сердце и «BP».

«Бер и Прёшильд»

*Кукла с головой из бисквита. 1890-е гг.
Музей уникальных кукол.*

Бессонница – старинная тряпичная русская кукла-оберег, вариант *закрутки*. Куклу обычно скручивали из двух квадратных лоскутов ткани и набивали успокаивающей травой (травяной комок вкладывали в середину лоскута, откуда начинали его закручивать). Когда ребёнок-девочка начинала плакать без видимой причины, мать, чтобы успокоить её и защитить от злых духов,

Бессонница

скручивала Бессонницу и кидала ту в люльку с приговором (мальчику клали игрушечный лук со стрелами). Один такой приговор-заклинание записали собиратели фольклора в Пинежском районе (Архангельская обл.): «Сонница-бессонница, не играй моим дитячком, а играй этой куклой». Заговор обращался к духу Бессонницы, гуляющему по ночам и тревожащему детей и собак.

БЖД (англ. BJD – ball jointed doll) – шарнирные куклы («шарнирки») из полиуретана – твёрдого, плотного пластика, внешне напоминающего фарфор, обычно произведённые в Китае, Южной Корее и Японии (с 1999). Принимают почти любую человеческую позу. Большинство фирм предлагают собрать куклу из деталей (тело, руки, ноги, голова, глаза) и скрепить их толстым эластичным жгутом, подобрать парик, а затем – одежду, обувь, аксессуары. Это своеобразный кукольный конструктор на основе гибких шарниров-сочленений выпускается трёх основных размеров: «Малютка» («Тіпу», до 25 см высотой), «Мини» («MSD», до 45 см) и «SD» (до 70 см). Есть и нестандартные БЖД («Ангел мечты») – 90 см. Ныне коллекционирование БЖД стало массовым хобби (только в Англии насчитывается свыше 20 000 любителей), одни предпочитают БЖД-аниме, другие манга и т.п. Впервые подобные куклы были запатентованы французским кукольником Симоном-Огюстом Бруйлье еще в 1861 г., но широко продоваться начали только с 1875 г., когда их выпуск наладили компании «Шмитт» и «Стейне». Тело у них было из *компози́та*, голова и конечности – из *бисквита*.

БЖД

Би-ба-бо – самая простая (и одна из самых древних) перчаточная детская *потешная театральная кукла*. Состоит из двух частей: головы с отверстием и матерчатого халатика. Такая кукла надевается на руку, как перчатка. Первая кукла *С. Образцова*: когда он получил её в подарок от мамы, ему было пять лет; Образцов ласково называл её Бибабошкой.

Би-ба-бо

С. Образцов и его би-ба-бо «Тяпа». 1930-е гг.

Биггидур (Biggidur) – прочный полимер для изготовления кукол. Изобретение немецкой кукольной фирмой «Вальтерсхаузер», созданной Вереной Хакенбрух в начале 1990-х гг. в зданиях известных фабрик «Кеммера и Райнхардта» и «Кестнера». Формула засекречена про-

Биггидур

изводителем. Куклы из биггидура напоминают фарфоровых, но легки, прочны и не бьются, тёплые на ощупь. Применяется производителями для тиражирования (более тысячи экз.) авторских кукол. На «Вальтерсхаузере» так тиражируются куклы *Х. Гюнцель*, Карен Шмидт.

Билл Майя (Bill-Buchwalder Maja) – швейцарская художница авторских фарфоровых кукол, скульптор. Первую куклу сама смастерила из тряпочек ещё в детстве; но случилось так, что Майя заболела, была направлена в больницу, куда, конечно, захватила свою любимицу, и где с той пришлось расстаться навсегда по гигиеническим настояниям врачей. Хотя потом в её детстве было много других кукол, тряпичная малютка навсегда запала в памяти. Билл окончила школу воспитательниц и, поступив на работу в детский сад, стала делать тряпичных кукол для своих питомцев (1972). Затем использовала кожу, глину, *цернит*, *фимо*, стараясь запечатлеть в куклах лица детей, прежде все-

Билл Майя

го – своих четверых. Создавать кукол из фарфора для взрослых стала в начале 1980-х гг. под влиянием работ Саши Моргенталера и *Х. Гюнцель*, а освоила эту технику на курсах Лотара Гросселя. Однако, по сути, научилась всему сама и даже придумала собственные методики. Ни одна из её кукол (даже в пределах ограниченного, до 10 экз., тиража) не похожа на другую: отличаются тщательно разработанные наряды, для которых используются лучшие ткани, роспись лица. Персонажи Билл – дети и подростки-девочки разных стран, особенно Восточной Азии, – легко узнаваемы, точны, художественно полноценны («Аида», «Лизи», «Гала», «Нирей», «Сэнди», «Хирото»).

Бирюкова Татьяна – художник авторских кукол, педагог (Сергиев Посад, Московская обл.). Окончила отделение обработки камня Абрамцевского художественно-промышленного училища им. А.М. Васнецова и отделение моделирования обуви Московского технологического института, позднее – *Международную школу кукольного дизайна С. Воскресен-*

Бирюкова Татьяна

ской. Преподаёт рисунок и композицию в Абрамцеве. Работает с фарфором, применяя антикварные кружева и ткани. Персонажи Бирюковой – детские и юные сентиментально-романтические женские образы («Сладкая ягодка», «Балерина», «Анюта», «Лесная принцесса»).

Бисквит (*франц.* biscuit – сухарь) – мягкий неглазурованный фарфор с белой слегка шероховатой, словно мрамор, поверхностью. Мода на бисквит зародилась во Франции, где на Севрской фарфоровой мануфактуре из него изготавливали великолепные статуэтки, поскольку бисквит прекрасно поддается моделированию. Не удивительно, что с начала XIX в. он начал использоваться в Европе для производства головок кукол, которые вскоре вытеснили глазированные «китайские» куклы.

Бисквит

Тогда во Франции вошли в моду куклы «Vébé» (очаровательный «говорящий» малыш) из грубого бисквита, напоминающего по текстуре человеческую кожу. Здесь же в сер. XIX в. издавались специальные журналы с выкройками нарядов и аксессуаров

для «Vébé» (сумочки, обувь, шляпки и др.). При изготовлении авторских кукол бисквит широко используется и сегодня.

Бичашвили Натела – грузинский художник-график, автор этнографических художественных кукол. Творческую деятельность начала на киностудии «Грузия-фильм», работала в Объединении народных промыслов «Солани», в обществе охраны памятников «Сачино». Оформляла книги и журналы, создавала модели одежды и аксессуаров, соткала несколько сложных гобеле-

Бичашвили Натела

нов. Создательница грузинских *этнографических кукол* по описаниям известного этнографа и историка Ивана Джавахишвили (с начала 1980-х). Размер её кукол 27–32 см. Головки кукол делает из *папье-маше*, затем обтягивает их тканью и расписывает. Волосы кукол – из пряжи, шерсти или меха. Образы кукол обаятельны и слегка комичны.

«Блайт» (*англ.* Blythe) – шарнирная американская кукла. Создана в 1972 г. дизайнером Эллисон Кацмэн по эскизам Маргарет Кин для компании «Кеннер Продактс». Кукла с непропорционально большой головой и огромными глазами-отражателями, менявшими цвет и направление взгляда (если потянуть за леску с кольцом, расположенную на затылке), не имела успеха. Спустя четверть века образец этой куклы попал в руки известного теле- и радио-продюсера Джинны Гэрэн, которая стала использовать её в качестве модели для фотографий. Созданный ею фотоальбом она назвала «Это Блайт» (2000). У куклы сразу же появилось тысячи поклонников. Причём, не только детей, но и взрос-

«Блайт»

лых, особенно в Японии. И владелец прав на эту модель компания «Хэсброу» (США) тут же наладила выпуск «НЕО Блайт» в своём японском подразделении «Такара». Успех кукол был столь огромен, что в США лицензию на выпуск этой модели приобрела компания «Эштон Дрейк Гэллерис» (2004). Выпускают два варианта «Блайт» – 28 см (может менять цвет глаз, гнётся в талии и в коленях) и 11,2 см (пупс «Малышка Блайт»). Коллекционеры «Блайт» любят фотографировать кукол на разных фонах. Для неё производится одежда, украшения, аксессуары. Существует множество фан-клубов, обществ любителей этой, вероятно, самой фотогеничной современной куклы.

Блайт Стефани (Blythe Stephanie) – американская художница авторских кукол, член *НИАДА* (Сан-Ансельмо, Калифорния). Училась в Иерусалимской академии искусства Бесалеля (Израиль) и Филадельфийском колледже искусства, а также изучала психологию в Университете Санта-Моники. В 1979–96 гг. работала в паре с Сьюзен Снодграсс. Использует фарфор и соб-

Блайт Стефани

ственные техники, создавая удивительно обаятельные и нежные фантазийные многофигурные миниатюры, чувственные и в то же время сильные, которые по мысли автора «будят радость, дух и воображение детства» («Маскарад», «Мини-танец»). Участвует в международных выставках в Германии, России, США, Франции, её куклы представлены в многих музеях США,

Блаунт Акира (Blount Akira) – американский художник авторских кукол, преподаватель, писатель, член *НИАДА* (Байби, Теннеси). Художественное образование получила в Университете Висконсина. С 1970 г. работает над куклами с различными материалами, но преимущественно в чулочно-текстильной технике

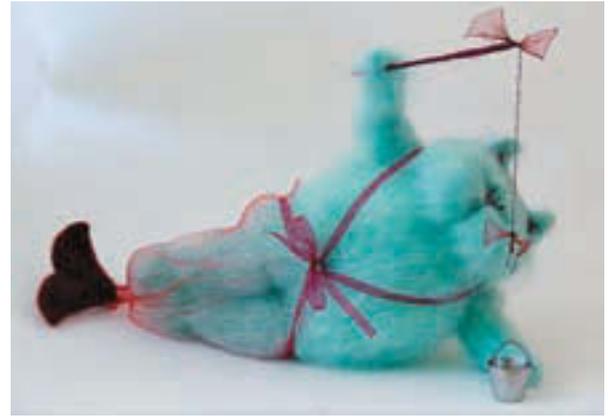
Блаунт Акира

(«Полёт в небеса», «Малыш и мама»). Большинство дополнительных материалов выращивает на собственной ферме. В своих произведениях старается подчеркнуть игривый и творческий дух природы. Участвует в международных выставках в Германии, России, Франции, США.

Богданова Ольга – автор уникальных мохеровых (с ручной вышивкой) кукол, член *МОАК, УАХК* и *Пермской галереи авторской куклы* (Пермь). Окончила *Международную школу кукольного дизайна С. Воскресенской* (2003). Работает почти во всех техниках, но её визитной карточкой стали вязанные из мохера коты. Ныне художником разработана линия авторской вязанной игрушки с собственными ярлыками. Среди её ярких, эксцентричных и в то же время обаятельных кукол – «Эля встречает весну» (розовый кот с детскими прыгалками), «Нашёл себе дом» (кот на лавочке). Участница многих выставок в России и за рубежом, включая выставку в Государственном Историческом музее (Москва), посвящённую 200-летию со дня рождения Николая Гоголя («Вакула»). Произведения автора находятся в частных коллекциях и музеях: *Петербургский музей кукол* («Василина и Василиса – танец маленьких лебедей» – два кота танцуют

**Богданова
Ольга**

на крыше, нацепив на себя перья в виде юбок), Музей-усадьба Петра Ильича Чайковского в Воткинске, Удмуртия (персонаж оперы «Черевички»).

Богородская кукла – разновидность деревянных *панков*, *щепная игрушка* изготавливается в с. Богородское Московской обл. из отхода липовых поленьев. В основу богородской игрушки легли герои русских сказок. Мастер режет из дерева куклу «с маху», одним движением, затем лишь слегка уточняет детали. Резчик работает без эскизов, без какой-либо разделки дерева, используя особый «богородский» нож, оканчивающийся треугольным скосом, и стамеску. О возникновении богородского промысла сказывают, что однажды баба, чтобы потешить детей, вырезала им из куска липы куклу-пеленашку. Дети долго с ней играли, а потом, как часто бывает, закинули за печь. Там её нашёл мужик, который собирался на базар. Привёз он липовую не раскрашенную чурку на базар, а там вдруг эта кукла так понравилась, что хозяева лавок заказали ему целую партию таких же. Так и зародилось богородское «кукольное царство».

Ярким отличием богородских кукол от им подобных является отсутствие окраски. Такие игрушки «в белё» сначала служили полуфабрикатами для соседних *сергиево-посадских* артелей, где их раскрашивали. Но когда выяснилось, что они и сами по себе интересны, в Богородском появился самостоятельный промысел. Существенно повлияла на его развитие кустарно-игрушечная артель, организованная резчиком и автором книг Андреем Чушкиным в 1913 г.

Богородская кукла

Среди богородских кукольных образов – кони, зайцы, собаки, но, пожалуй, главный персонаж – медведь. Возможно, этот образ – отголосок старинного обряда, распространённого среди народов, образовавших русский этнос. Во всяком случае, деревянный медведь неизменно участвует в самых разных кукольных композициях богородского промысла: «Медведь пляшет с мужиком», «Медведь пленяет охотника», «Медведь пилит дрова», «Медведь играет на скрипке»... Но самый известный богородский сюжет – «Кузнецы», где медведь и мужик по очереди бьют молотами по наковальне. Эта простая движущаяся игрушка стала своеобразным символом с. Богородское. Движение, заложенное в деревянных игрушках, – другая отличительная черта этого промысла. Таких игрушек здесь десятки. Самые популярные, кроме «кузнецов», – куры, клюющие на кругу воображаемое зерно, заяц, играющий на барабане, два бодающихся барана.

«Народ, умеющий создавать такие куклы – велик», – воскликнул французский скульптор Огюст Роден, глядя на подаренных ему «кузнецов». Вряд ли его поразил простой механизм действия этой игрушки (тем более что аналогичные изделия известны во Франции с XIII в.). Скорее всего, восхитило сочетание наивной скульптуры с узором некрашеного липового дерева.

Бодо Жан-Клод (Baudot Jean-Claude) – французский коллекционер кукол, писатель, музеевед (Париж). На основе его коллекции в самом снежном месте Франции, Кан-ан-Руссильон, создан «Музей Деда Мороза» (1986). Собрание насчитывает примерно 2 000 кукол (из них свыше 1 500 «дедов-морозов» со всего мира), а всего – около 4 000 экспонатов. Среди них древнеегипетская кукла с подвижными руками

Бодо Жан-Клод

и ногами, возраст которой более 4 000 лет. Наряду с древностями в музее экспонируются современные куклы, игральные автоматы и игрушки. Идея создания музея посетила Бодо более 40 лет назад, когда он нашёл в парижском мусорном ящике старинную *марионетку*. Автор книг «Дед Мороз о Дед Морозе» (1992), двухтомника «Чьё это? Ежегодник коллекционеров» (1975) и др.

Болвашка – русское название формы, матрицы, на которую наклевались слои *папье-маше*. В начале XIX в., когда техника папье-маше появилась в России, в качестве формы использовались разнообразные готовые фарфоровые статуэтки, а также деревянные и даже тряпичные куклы. Как пишет историк русской игрушки Г. Дайн, на сергиево-посадском промысле известен курьёзный случай, когда болвашкой за определённое

Болвашка

вознаграждение послужил живой человек. Со временем формы стали специально вытачивать из дерева. Деревянные формы для папье-маше делали в *Сергиевом Посаде* лучшие резчики: Фёдор Челпанов, Гавриил Салов, Александр Рыжов. Таких людей называли балбешниками. И эта была не кличка, а название профессии. Для изготовления игровых *театральных кукол* болвашки чаще всего делают из *пластилина* и гипса.

«Братц» (Bratz) – серия кукол, созданная на рубеже тысячелетий канадскими и французскими дизайнерами для корпорации «Эм-Джи-Эй Интертейнмент» (Калифорния, США). Куклы, обладательницы обильного макияжа и многочисленных нарядов, олицетворяют моду третьего тысячелетия. Появление кукол «Братц» (2001) стало своеобразной революцией среди *модных кукол*, поскольку они составили серьёзную конкуренцию *Барби*, собирая обильные международные призы и занимая уже 3-е место по популярности у девочек

«Братц»

6–11 лет среди кукол массового производства. Две куклы серии «Братц» – Жасмин и Камерон – носят имена дочек Исаака Лариана, выходца из Ирана, основателя компании (первоначально – «Сюрпрайс Гифт Вагон», 1979). Компания постоянно обновляет коллекцию кукол и ориентирует их на разные возрастные группы, к куклам прилагаются различные игровые наборы, с помощью которых дети пробуют себя в профессиях парикмахера, визажиста, стилиста, поскольку куклам можно легко менять причёски, красить волосы.

«Братья Хойбах» (Gebrüder Heubach) – немецкая мануфактура из Лихте (близ Валлендорфа, Тюрингия). Братья Кристоф и Филипп Хойбах купили её у Вильгельма Либманна (1840), которому она принадлежала с 1820 г. После 1863 г. несколько раз меняла владельцев (среди которых был и Ричард Хойбах), сохранявших бренд вплоть до 1945 г. Выпускала несколько типов *характерных кукол* с головками из *бисквита* (туловище и др. – из композита): «Зевающий малыш», «Поющая девочка», «Кокетка», «Шельмец». Создатели кукол добились особой «живости» своих персонажей за счёт смещения зрачков в уголки глаз.

«Братья Хойбах»

Бросс Фриц Герберт (Bross Fritz Herbert) (р. 02.09.1910, Штолльберг – ум. 25.05.1976, Швебиш Халль) – известный немецкий художник-кукольник, резчик по дереву, арт-механик, исследователь, режиссёр, педагог. С детства мечтал стать художником, но поступил учиться в Машиностроительное училище, а затем в Немецкую государственную техническую академию (Хемниц). В 1941 г. учился в Высшей технической школе в Штутгарте (отдел развития фирмы «Порше»), одновременно изучал историю искусств в Штутгартской технической школе. Имел звание технического советника, затем технического военного советника. По окончании Второй мировой войны стал резчиком по дереву. Вместе с женой Маргаритой создавал куклы-*марионетки*. В 1958–67 гг. Бросс руководил семинаром по изготовлению и вождению марионеток в Немецком институте кукольного театра (Бохум), с 1965 г. сотрудничал, а затем и руководил театром кукол «Марионетки Герхарда».

Бросс Фриц Герберт

Бросс воспринимал фигуру куклы не как некое статичное художественное украшение, но учитывал её подвижность. Будучи дипломированным инженером, Бросс в совершенстве владел технической и механической сторонами марионетки и был способен создавать сложные, точно просчитанные фигуры. Но ему было важно дать марионетке то, что ей предписал в своём знаменитом сочинении «О театре марионеток» *Генрих фон Клейст*. В марионетке Бросс видел некий «художественный сосуд», в котором естественно соединялись искусство и техника. Учитывая выразительные возможности марионетки, их целостность, драматургическое начало, художник считал необходимым использовать её в эпических постановках. Спектакли театра Бросса стали важным вкладом в дело развития технических и художественных возможностей марионеток. Куклы Бросса нужно видеть в движении. Это нетрудно сделать, потому как художник создал множество известных кукольных персонажей. Например, «Бабушку», которая