

БАТЛЕЕЧНАЯ
КУКЛА
секреты мастерства

Ответственный за выпуск: Скакун Людмила Сергеевна.

Ведущий тренинга: Иванченко Елена Петровна, учитель обслуживающего труда средней школы № 117 г. Минска.

Составитель пособия: Выгонная Анна Альбертовна.

Корректор: Шпиганович Ольга Николаевна.

В пособии используются зарисовки кукол и фотографии домашней батлейки Жаровиной Галины Петровны.

Пособие является частью программы «Ремесло». Предназначено для подготовки и проведения факультативных курсов для школьников, курсов профориентации, курсов выходного дня, для самостоятельного обучения. Рассчитано на 15 учебных часов.

Адресовано учителям, руководителям кружков, старшим школьникам и всем интересующимся предметом.

Пособие подготовлено в рамках проекта международной технической помощи «EU4Youth: «Школьный сад» для развития сельскохозяйственного предпринимательства», который финансируется Европейским союзом и софинансируется Международным зелёным крестом.

Ответственность за содержание данной публикации несёт общественная организация «Белорусский зелёный крест», и она ни в коей мере не отражает точку зрения Европейского союза и Международного зелёного креста.

ОО «Белорусский зелёный крест»,
220026, Беларусь, г. Минск, Партизанский пр-т, д. 95, пом. 10
gcb@greencross.by
www.greencross.by

© Выгонная А.А.

© ОО «Белорусский зелёный крест»

РЕМЁСЛА В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ

Современные определения понятия «ремесло» подразумевают многочисленные коммерческие виды деятельности по производству товаров на заказ или предоставлению услуг по запросу. По своей сущности ремесленная деятельность является противоположностью промышленному массовому производству.

Ремесло и представление о нём существуют в европейской культуре с античности. Роль ремесла в разные исторические времена сильно менялась, до конца XVI столетия ремесленное производство в Европе было господствующим, с хорошо организованной системой цехов, ученичества и оценкой качества. Но и с появлением машинного производства работа ремесленников не была вытеснена полностью.

Это произошло потому, что фабричное производство рассчитано на потребности среднего человека, а ремесло занимает место там, где оно удовлетворяет индивидуальные требования и личные вкусы.

Ремесло становится востребованным в наш постиндустриальный век. В разных государствах существует и совершенствуется система поощрения ремесленного производства, применяются разные виды обучения ремесленной деятельности. Этим занимаются специальные ремесленные школы и дома ремёсел, музеи.

Сельская школа тоже может стать одним из звеньев по обучению ремесленным навыкам и развитию художественного вкуса у школьников.

В своей тренинговой программе мы выбрали следующую стратегию.

Мы хотим обратить внимание участников нашей программы на те ресурсы по обучению ремеслу и воспитанию вкуса, которые есть в их же, школьной среде.

- **Первое** – это школьные и ближайшие краеведческие музеи. Большинство экспонатов в них – красивые ремесленные изделия, принесённые из обычных сельских домов. Различная утварь из дерева и глины, домотканые постилки и рушники, вышитые крестиком или гладью... Обычно мы смотрим на всё это как на нечто музейное, не используемое в современном быту. Неужели это действительно так, и все эти вещи так и останутся объектом истории и свидетельством того, какой высокий уровень мастерства был у наших бабушек и дедушек? Сейчас этот вопрос задают многие. И есть разные примеры того, как можно возобновить прерванную традицию. В некоторых музеях, этнографических объединениях и домах ремёсел предприняты попытки полностью восстановить и воспроизвести утраченные навыки. Это замечательно, но в наше быстротечное время этим могут заниматься немногие профессионалы. А что делать остальным? На наших тренингах мы покажем, как сделать шпиньковую куклу для народного рождественского кукольного театра, известного в Беларуси, Украине и Молдове.
- **Второй** наш ресурс – это уникальные педагоги-мастера, владеющие исключительными навыками, большим опытом, хорошим вкусом. Эти учителя работают в школах, обучают ребят ремеслу в школьных кружках и готовы поделиться своими секретами на наших тренингах.

БАТЛЕЙКА-ВЕРТЕП-ВИФЛАИМ

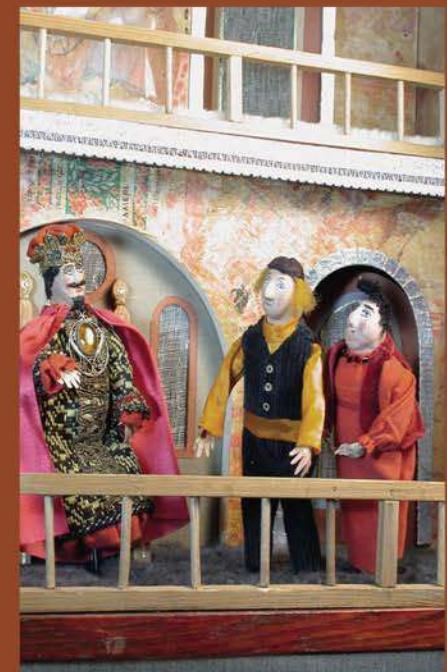
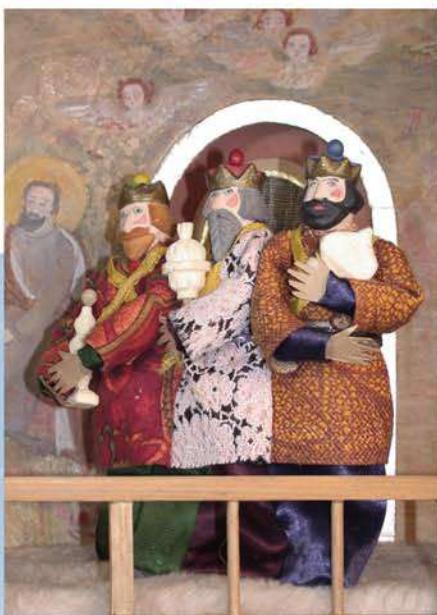

В конце XIX – начале XX века на территории Беларуси, Украины и Молдовы существовали оригинальные народные кукольные театры. Основным спектаклем, который показывали в переносном ящике-театре, была драма на тему библейских событий, связанных с Рождеством. В каждом регионе театр получил своё название. Белорусская **батлейка** и молдавский **вифлаим** отсылают нас к названию города Вифлеема, где появился на свет Младенец Иисус. Название украинского **вертепа** произошло от слова «пещера» – место рождения Сына Божьего. Истоки рождественского кукольного театра находятся в европейском христианском средневековье. С течением времени переживание библейского сюжета через его театральное воплощение стало достоянием народной культуры.

К середине XX века это искусство утеряло свою актуальность, но стало предметом изучения этнографов и историков. А в 90-е годы прошлого века в Беларуси и Украине кукольный рождественский театр был возрождён творческой интеллигенцией, и вот уже не одно десятилетие пользуется популярностью и развивается на новом историческом этапе.

В наше время уже существует много литературы о том, как устроен этот кукольный театр, какие особенности у его сцены – короба, внутри которых перемещаются персонажи – шпиньковые куклы.

Наше пособие мы посвящаем теме изготовления шпиньковой куклы по традиционной технологии.

ШПИНЬКОВАЯ КУКЛА

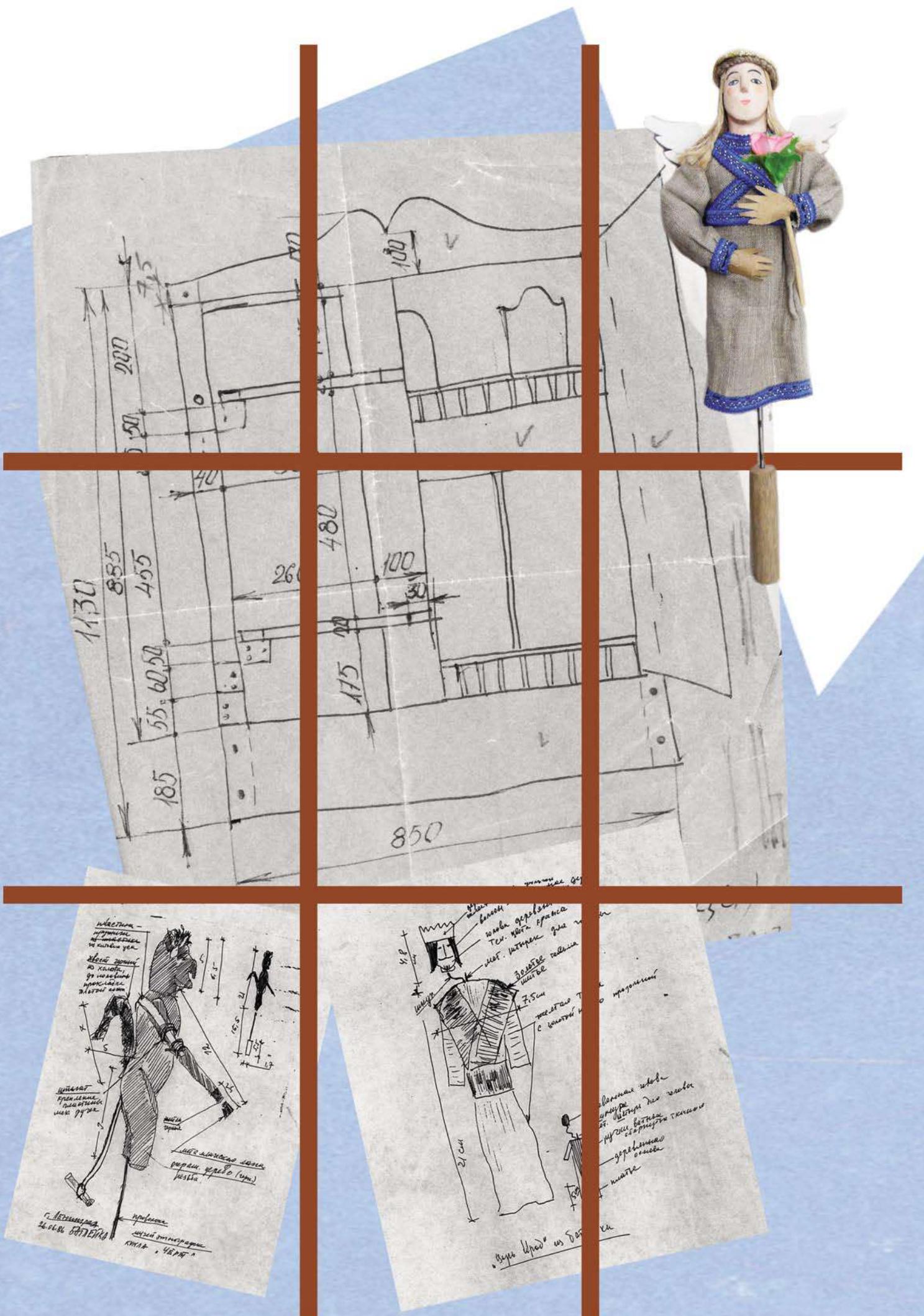

В портативных, переносных, рождественских театрах чаще всего используются шпиньковые куклы. Шпиньковая кукла – это кукла на одном деревянном или металлическом стержне с ручкой. С его помощью артист-кукольник «водит» своего персонажа по прорезям на «сцене» своего короба-театра.

Шпиньковая кукла более ограничена в своих движениях, чем, например, марионетка. На первый взгляд может показаться, что такой куклой легко сможет управлять каждый. Но эта видимая простота требует от актёра серьёзных навыков, чтобы кукольный персонаж не просто задвигался, но и «ожил». Как сказал однажды известный белорусский батлеечник Андрей Ретиков: «Куклотрясение и кукловождение сильно отличаются!»

У некоторых кукольных персонажей батлейки есть специальные приспособления, которые позволяют им совершать дополнительные движения. Например, кукла Чёрта может двигать руками благодаря механизму из пружинки и нитки. У куклы Царя Ирода бывает дополнительный внутренний подвижный штырёк, который в нужный момент позволяет сымитировать отрубление головы. Чтобы лучше понять тонкости этого ремесла, желательно побывать в музее, где хранятся и экспонируются старинные куклы из рождественских народных театров, внимательно их рассмотреть, зарисовать, по возможности сделать замеры и разобраться с механизмом шпиньковых кукол.

В нашем пособии мы рассмотрим, как сделать шпиньковую куклу по образцу старинных кукол так называемой «Могилевской батлейки», одной из наиболее известных в Беларуси.

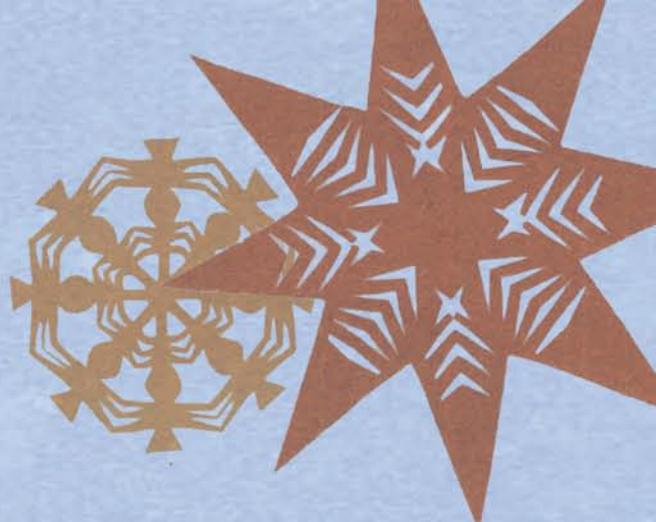
СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ:

- хорошо высохшие липовые поленья (чурочки)
- пила
- топор
- резцы по дереву
- карандаш
- ножницы
- линейка

Тот, кто хоть раз занимался резьбой по дереву, никогда не пройдёт мимо спиленной или поваленной ветром липы, потому что именно её древесина больше всего подходит для этих целей, в том числе для изготовления шпиньковых кукол. Она достаточно податлива при резьбе и имеет однородную структуру.

СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА

В наше время для изготовления шпиньковых кукол кроме дерева используют и другие материалы: папье-маше, ткань, прочный пенопласт и другие. Но не всегда современным народным мастерам удаётся уловить те особые пропорции и пластику батлейчных персонажей, которые делают их игру наиболее выразительной. Потому что просто кукла и кукла как персонаж спектакля сильно отличаются.

Чтобы проявить своё собственное творчество при изготовлении игровой шпиньковой куклы, нужно постараться вникнуть в особенности традиционного ремесла.

Секретами своего мастерства с нами поделилась Елена Петровна Иванченко. Она познакомилась с народным рождественским театром ещё в 90-х годах XX века и изгото-вила не один десяток кукол по традиционной технологии.

Прежде всего
нам понадобятся
липовые поленья.

Для удобства работы
можно превратить эти
поленья в аккуратные
брюски нужного размера.
Для изготовления
куклы по образцу
«Могилёвской батлейки»
нам понадобятся бруски
размером 4x5x14 см.

С помощью ножовки или другого инструмента можно задать заготовке под куклу нужную форму. Заготовка делается с учётом того, что голова и шея куклы вместе составляют по длине 5–6 см.

С помощь резца мы начинаем постепенно задавать заготовке нужные очертания.

При работе с резцами надо обязательно соблюдать технику безопасности и направлять резец «от себя», контролируя его движение большим пальцем. На фотографии показано правильное расположение рук резчика.

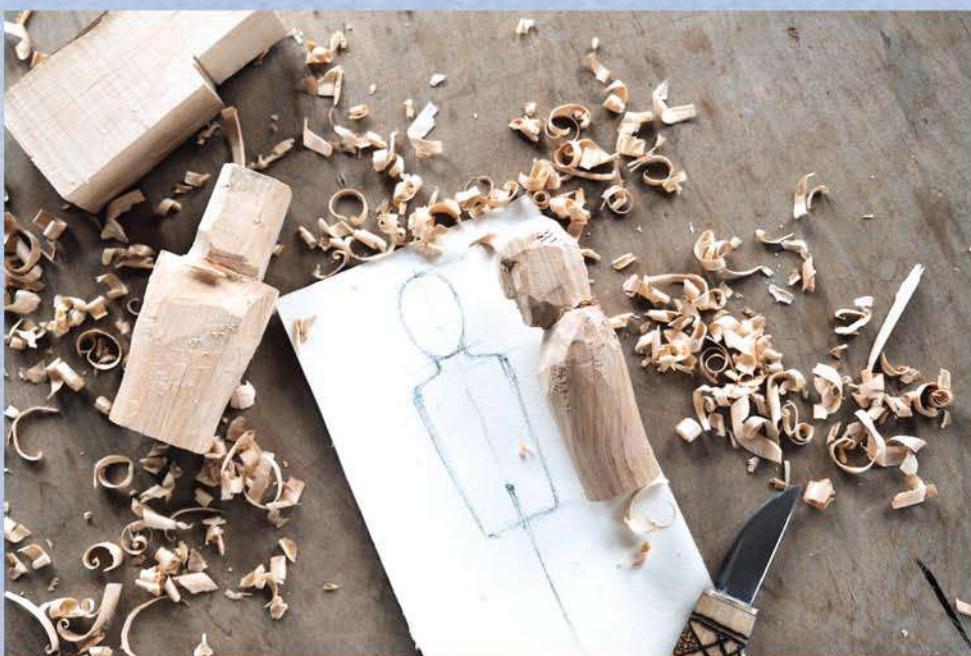
СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА

Мы изготавливаем не просто куклу – мы изготавливаем сценическую куклу. Нужно учитывать, что зритель будет смотреть на персонажа спектакля, находящегося на сцене, на расстоянии. И восприятие будет во многом зависеть от освещения. В традиционном рождественском кукольном спектакле театральное действие освещалось с помощью свечей, вмонтированных в короб. Сейчас их часто заменяют направленными светильниками, которые в идеале должны иметь тёплый световой оттенок.

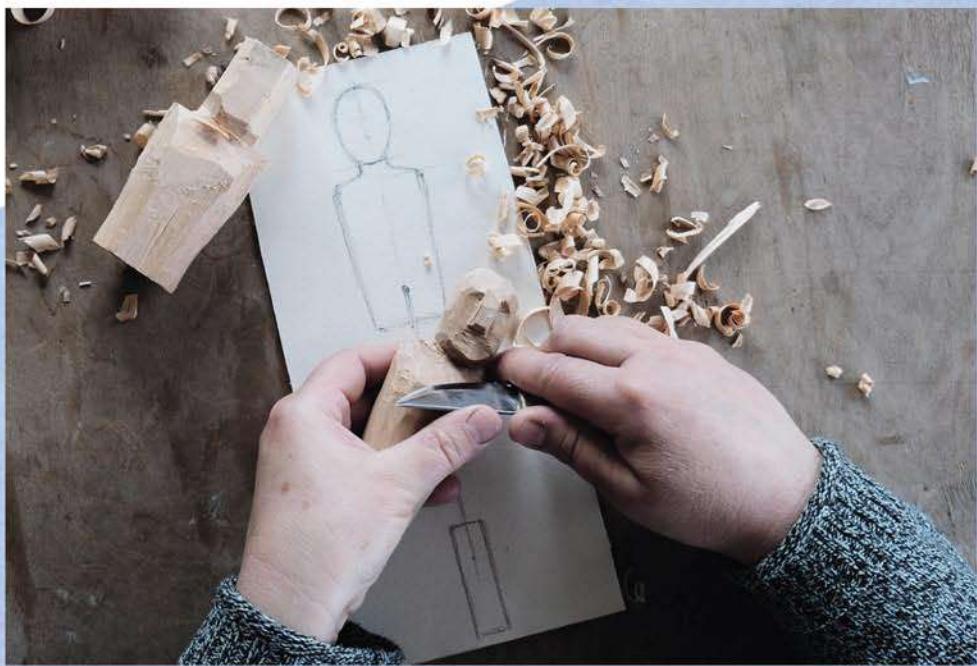
При создании заготовки куклы нам не нужна детальная проработка пластики лица персонажа. Вырезаются нос и надбровные дуги, а остальные черты лица прорисовываются красками. Но от постановки надбровных дуг, от формы носа – широкий, тонкий, с горбинкой – во многом зависит выразительность образа героя спектакля, его характера. Голова заготовки куклы имеет несколько специфическую форму – при её вырезании нужно учитывать, что на заготовку будут наклеены волосы и головной убор.

Постепенно «проявляем» нос и надбровные дуги. На первых этапах заготовка чем-то напоминает первобытного идола.

Как настоящие скульпторы, мы должны выполнять нашу работу, анализируя силуэт заготовки с разных сторон.

Главное – создавать нужную форму постепенно, иначе можно испортить работу, срезав лишнее.

Обратите внимание на движения резца, с помощью которых вырезается шея.

У заготовок батлеевых кукол всегда непропорционально длинная шея. Когда мы будем надевать на заготовку одежду, большая часть шеи скроется.

СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА

Когда мы имеем дело с каким-нибудь видом искусства, то сталкиваемся с таким понятием, как образ.

Самые удачные балетные куклы получаются, когда в процессе работы над ними мастер думает не только о форме, но и о герое спектакля и при этом вспоминает конкретных людей, которые чем-то похожи на этого героя.

При таком подходе самый простой технологический процесс, например шлифовка наждачкой деревянной заготовки куклы, превращается в процесс создания образа будущего персонажа.

СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА

В деревянной заготовке куклы, которую мы делаем по образцу кукол «Могилевской батлейки», нет рук и ног. Они делаются из других материалов. В некоторых исторических типах батлеек и вертепов встречаются варианты, когда тулово куклы с руками и ногами целиком вырезается из дерева. От технологии изготовления куклы во многом будет зависеть характер её движений. Полностью вырезанная из дерева кукла более статична, диапазон её движений ограничен, и они выглядят механическими, как, например, у кукол на знаменитых часах ратуши в Праге.

У куклы, которую мы изготавливаем, больше возможностей двигаться разнообразно и в соответствии с характером персонажа. Она может даже танцевать! Правда это потребует от актёра большого мастерства при её вождении.

Для придания кукольной заготовке окончательной формы её шлифуют наждачной бумагой. Этот процесс требует большой внимательности, так как при сильном нажиме есть опасность «стереть» лишнее и потерять выразительность формы.

Голова, шея и грудь заготовки покрывается шпатлёвкой по дереву. Во времена, когда такая шпатлёвка была мало доступной, мастера использовали смесь зубного порошка и клея ПВА.

Так как мы работаем с почти миниатюрными формами, то наносить шпатлёвку лучше всего рукой. После высыхания шпатлёвки заготовку надо ещё раз прошлифовать самой мелкой наждачной бумагой.

С помощью тонкого сверла делаем сквозное отверстие для проволоки, на которой будут крепиться руки куклы.

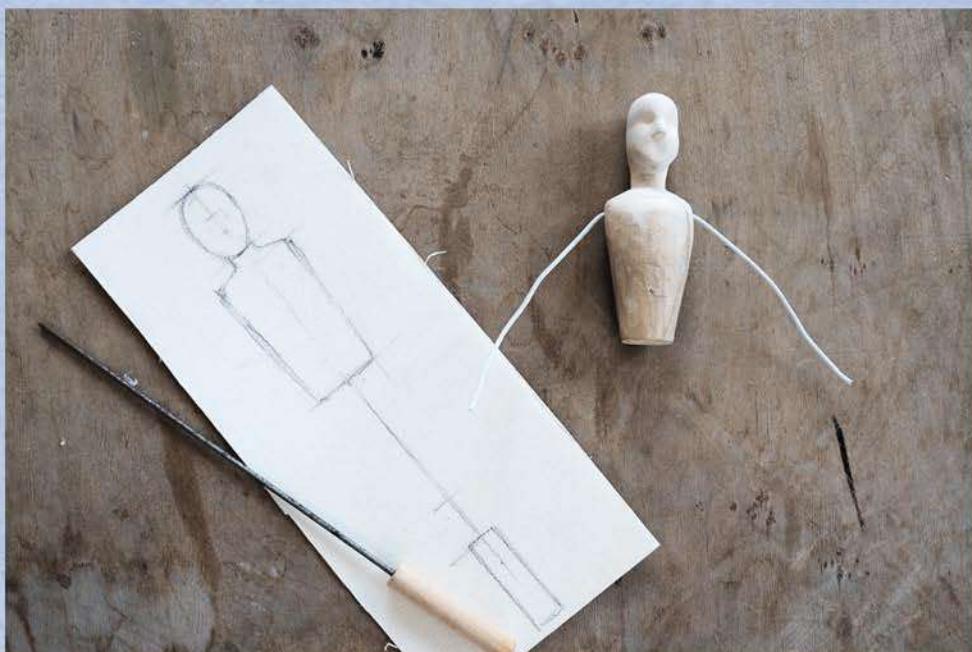

Снизу делаем отверстие под шпинёк.
Важно! Если кукла будет одета в юбку, отверстие делается посередине.
Если на кукле будут брюки, то шпинёк пройдёт через одну из колошин, поэтому отверстие должно быть смешено в сторону.

СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА

Не все материалы, которые нужны для изготовления театрального короба и шпиньковой куклы, можно купить в магазине. Поэтому мастера собирают необходимое для работы над куклой заранее: кусочки проволоки, обрезки картона разной толщины, кусочки кожи, шпагат и прочные нитки, спицы от поломанных зонтиков, палочки от старых детских кроваток и деревянных вешалок для одежды... А ещё будут нужны краски. И тут тоже можно не покупать новые наборы, а использовать те, которые остались от более масштабных работ.

Для покраски кукол подойдут матовые акриловые краски по дереву. Глянцевый блеск для театральных кукол неприемлем. Можно использовать и другие по качеству краски, даже гуашь, но тогда для стойкости в них добавляют немного клея ПВА.

Через просверленное в туловище заготовки отверстие протягиваем проволоку. Проволока должна быть гибкой, но прочной.

Из бумаги делаем шаблон для изготовления кукольных ручек. Сами руки можно делать из картона, но они будут недолговечными, и к каждому сезону их придётся менять. Более прочными они будут, если их вырезать из склеенной в три слоя крафт-бумаги, а ещё лучше из плотной кожи.

Проволока загибается на концах, а руки прикручиваются к ней прочной ниткой. Важно не перепутать направление кистей правой и левой рук куклы.

Нитка, которая прикрепляет руку куклы, обильно смазывается качественным kleem ПВА.

Следующий этап – это подбор цвета для лиц кукол. Цвет не должен быть слишком розовым или жёлтым. Подобрать его с первого раза бывает непросто. Обычно краска намешивается сразу для всего комплекта кукол.

СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА

Очень важный момент в «оживлении» игровой куклы – это прорисовка её лица. «Палочки» – бровки, «рыбки» – глаза, рот и подкрашенные щёки... С помощью этих, казалось бы, совсем простых форм создаются лица у кукольных персонажей с разными характерами.

Когда мастер приступает к созданию костюма игровой куклы, он становится в какой-то мере художником-декоратором, потому что каждая деталь в решении кукольного образа должна соответствовать общему «сценичному» цветовому решению. Интересно, что у оригинальных кукол из «Могилёвской батлейки» совершенно разного цвета глаза: чёрные, коричневые, голубые, зелёные. Оригинал «Могилёвской батлейки» находится в коллекции белорусского отдела Российского этнографического музея Санкт-Петербурга.

В пособии мы приводим фотографии, на которых видно, как «рождается» батлеочный Ангел.

Когда мы приступаем к прорисовке лица куклы, можно предварительно изобразить его черты на бумаге. Потом тонким простым карандашом перенести их на заготовку.

Волосы куклы можно делать из разного типа ниток или волокон льна.

При создании Ангела наш мастер использует декоративный шпагат, который превращается в золотой воздушный ареол вокруг лица куклы.

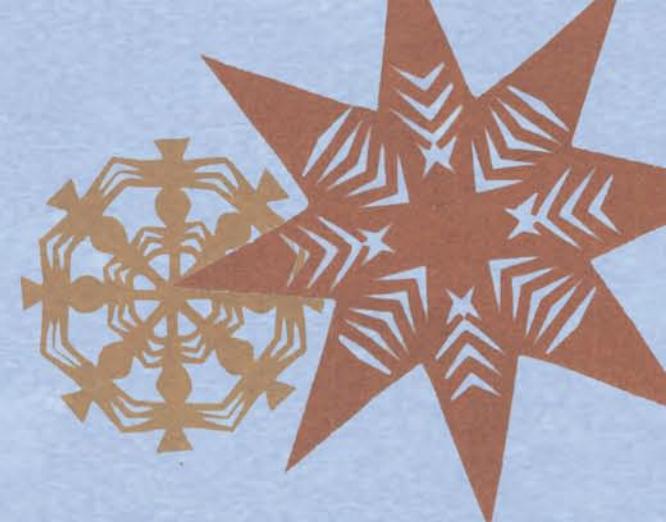

Приклеиваем волосы на клей ПВА, желательно из серии «Момент Столляр».

Когда клей засохнет, можно будет задать «причёске» нужную форму.

СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА

В запасе мастера, который приступает к «одеванию» батлеевых персонажей, должно быть большое количество лоскутов ткани разных цветов, плотности и фактуры, а также других материалов.

Мастер-батлеевник никогда не выбросит старую одежду, если её материал может в будущем пригодиться для кукольного костюма. То же касается и разного рода тесёмок, ниток, бусинок...

А ещё не надо забывать, что в данном случае мы не просто «одеваем» куклу – мы создаём её силуэт, который должен быть выразительным с разных сторон.

Для кукол нашего типа, у которых есть юбка, лучше всего сделать под неё упругую, но не жёсткую подкладку. Это не позволит «просесть» фигуре в момент, когда артист-батлеевник будет вести две куклы одновременно.

СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА

Не стоит спешить с пошивом кукольного костюма. Лучше предварительно убедиться, что лоскуты ткани, которые вы выбрали, хорошо подходят к образу персонажа и к оформлению театрального ящика. Для этого наш мастер предлагает сначала просто задрапировать кукольную заготовку и проверить, будет ли она органично выглядеть на батлеевой сцене. Это позволит выбрать оптимальный вариант.

Бывают случаи, когда неопытный батлеевщик делает куклу, которая кажется очень хорошей сама по себе, но на сцене смотрится неудачно. Может получиться, что либо фон сцены ярче куклы, либо они одинаковые по тону, и кукла «теряется»...

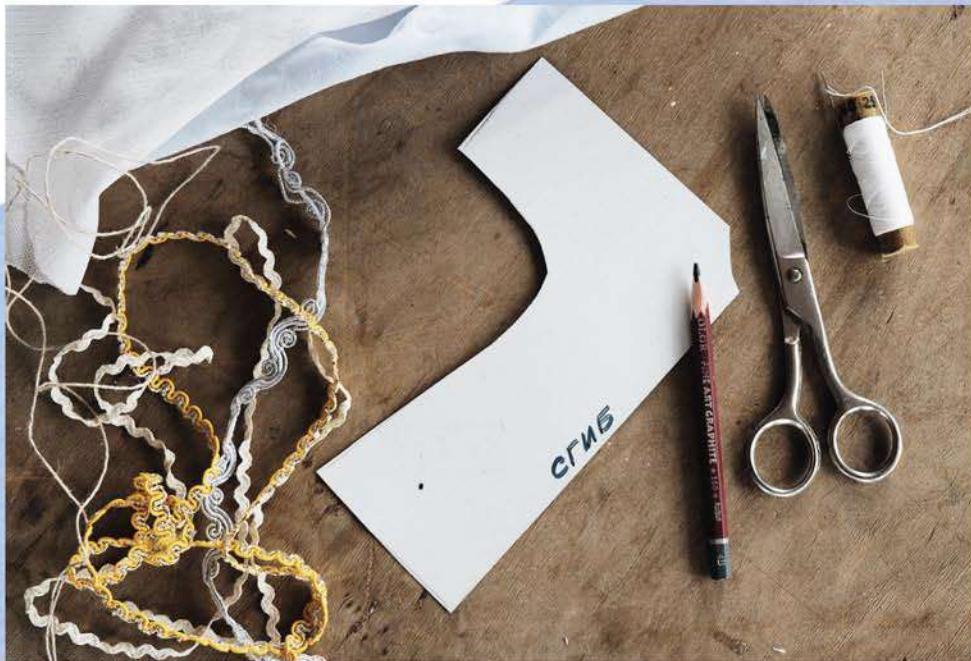
И ещё одна рекомендация: для нашей работы лучше всего использовать льняные, хлопчатобумажные и искусственные ткани. Ткани из натурального шёлка со временем рассыпаются, а шерстяные очень любят моль.

Вот один из вариантов подбора ткани для костюма Ангела. Он прежде всего неудачен потому, что узор машинной вышивки слишком узнаваем, а наша кукла всё же должна быть «эксклюзивной».

В этом варианте получилось красивое сочетание тканей и цветов, но, несмотря на голубой цвет, образ «небесного» персонажа не складывается.

Как и при пошиве настоящей одежды, лучше предварительно сделать выкройку.

Швы на одежде для кукол не должны быть большими – они будут создавать лишний объём. А вот обработку швов лучше сделать попрочнее, потому что куклы во время спектакля двигаются интенсивно.

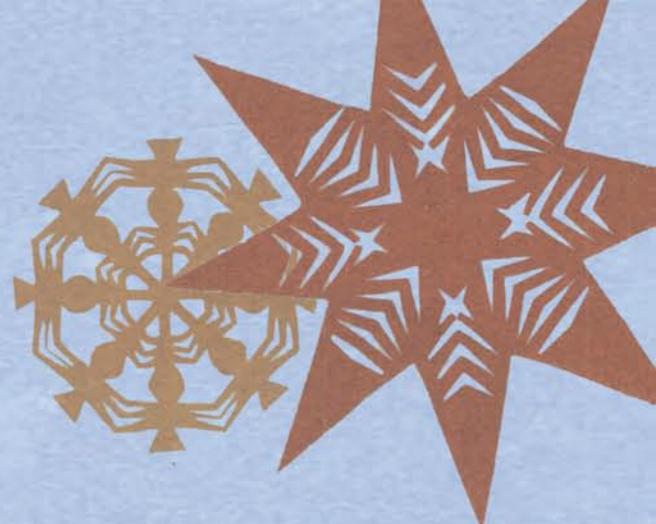
Наш мастер сделал для Ангела белые одежды и к ним подобрал белые фактурные крылья.

СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА

В одежде батлеевых кукол часто используют блестящие материалы. Но подбирать их нужно очень деликатно – у нас должно получаться чуть заметное мерцание.

А «батлеевым золотом» могут стать любые материалы, например фантики от конфет или обёртки от чайных пакетиков.

СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА

*Самые сложные заготовки
у трёх персонажей
рождественского спектакля:
Царя Ирода, Смерти и Чёрта.
У куклы Царя Ирода голова
отделена от туловища.*

*В момент, когда Смерть
замахивается косой, актёр
нажимает большим пальцем
на штырёк возле ручки, тот
выталкивает голову –
и она повисает на специально
пришитой к одежде нитке.*

*Фигуры Смерти и Чёрта
в отличие от других персонажей
сделаны с деревянными руками
и ногами. У Смерти руки
с косой прикреплены к туловищу
на железный штырёк –
при определённых движениях
актёра-кукловода она
размахивает косой.*

*У Чёрта есть специальный
механизм для движения руками,
чтобы он мог схватить Царя
Ирода: кукловод тянет
за верёвочку, и руки у Чёрта
соединяются. Затем пружинка
от механических часов
возвращает их в прежнее
положение.*

Когда мы приступаем к созданию кукольного персонажа, мы должны помнить, что итогом нашей работы будет не одна кукла, а полный комплект героев спектакля.

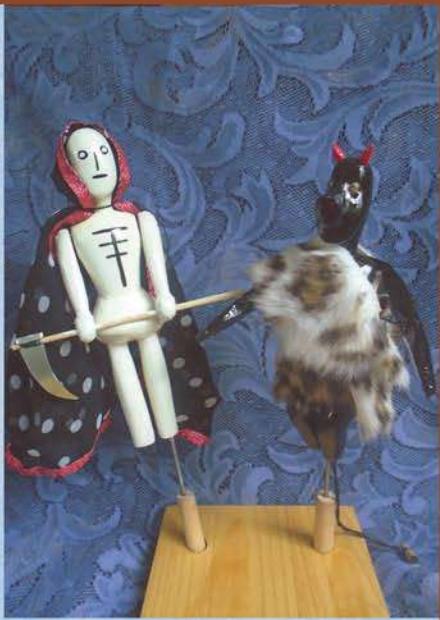
Поэтому у нас должен получиться визуально сгармонизированный кукольный ансамбль. Например, костюм Царя Ирода должен выделяться своей значимостью, подчёркивать жестокость персонажа. Обычно для костюма Царя выбирают насыщенно красные и золотые ткани. На фотографии – пример того, как мастер работает над поиском общего художественного решения.

БАТЛЕЙКА-ВЕРТЕП-ВИФЛАИМ

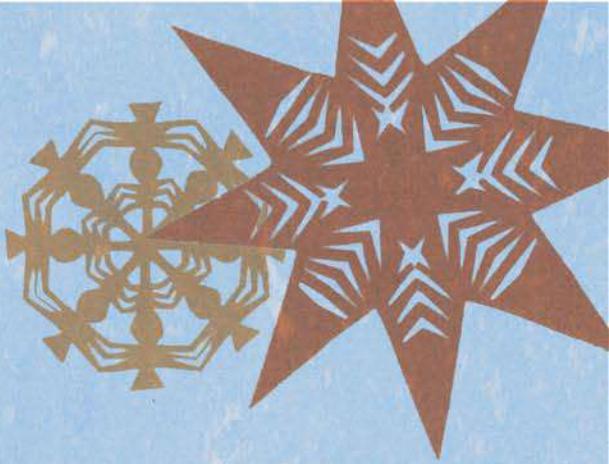
У каждого мастера образ одного и того же кукольного персонажа получается совершенно разным. Кукла Ангела может быть суровым судьёй или вестником небесного света и радости. Кукла Рахили бывает воплощением отчаяния и страдания, а иногда перед нами образ безутешной гневной матери... Кукла Чёрта – это или воплощение тёмных сил преисподней, или комичный лукавый персонаж. Солдат может быть глупым исполнительным увальнем, а иногда перед нами олицетворение жестокости. Возможны самые разные варианты характеров и оттенков смыслов в кукольной рождественской мистерии.

Среди персонажей батлейки есть куклы, которые не двигаются. Это Святое семейство: Иосиф, Мария и Младенец Христос. Они молчаливо присутствуют в рождественском спектакле на протяжении всего его действия. Когда батлеенчик делает эту группу, он скорее выступает в роли скульптора. Нужно запечатлеть этих персонажей в характерных позах, зафиксировать складки на одежде и позаботиться о том, чтобы их образы вписывались в общую пластическую композицию. И ещё одна важная деталь: Звезда, которая становится заключительным праздничным аккордом.

Школьный сад

Финансируется в рамках программы
Европейского союза EU4Youth