

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 ВДД 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 произведением 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.

© 000 «Дизайн Хаус», 2009

К ЧИТАТЕЛЮ

В мировой культуры у кукол – своё место и своя тайна. Не случайно Михаил Салтыков-Щедрин утверждал, что из всех существующих в мире загадок, тайна куклы – самая загадочная. Без понимания сущности куклы невозможно понять и человека. Она помогает ему сохранять нравственный ценностный мир, развивает фантазию и воспитывает, формирует творческое начало. Перефразируя Вольтера, можно сказать, что кукол нужно было выдумать, даже просто потому, что это необходимо людям.

Художники, создающие кукол, творят не менее великое искусство, чем скульпторы и живописцы. Они исследуют духовный мир человека, вносят гармонию в человеческую душу, заставляют людей посмотреть на себя со стороны. Истинно прав был Анатоль Франс, утверждавший, что «те, кто их делает, – артисты, а те, кто их показывает, – поэты».

Даже, казалось бы, в узких границах «кукольного мира» разнообразие его населения бесчисленно. Поэтому задача, которую поставил перед собой автор этой книги – в жанре энциклопедии объять «кукольный микрокосм», очертить его границы, проследить историю возникновения и развитие, – чрезвычайно трудна, интересна и перспективна. По пути её решения он уже прошёл несколько важных ступеней. Среди них – публикация свода древних архивных документов «Летопись театра кукол в России XV–XVIII веков» (1994); крупнейшее не только в России, но и в мире энциклопедическое исследование «Куклы», вошедшее в шорт-лист «Лучшая книга России» 2004 г.; единственная в своем роде монография «История драматургии театра кукол» (2007); исследование генезиса авторских «интерьерных» кукол «Хрупкий образ совершенства» (2007) и многие другие.

Новая энциклопедия доктора искусствоведения Бориса Голдовского «Художественные куклы» посвящена как куклам, так и их создателям. В отличие от предыдущих работ внимание автора сосредоточено на авторских художественных куклах, о которых удивительно точно сказано Константином Бальмонтом – «вся цель их действий – только красота». Куклы, о которых рассказано в этой книге, призваны пробуждать у людей чувства красоты и духовной гармонии, а, следовательно, – менять нашу жизнь к лучшему.

Михаил Швидкой
доктор искусствоведения

Дорогие Друзья!

Хочу выразить благодарность Борису Голдовскому за идею энциклопедии и за её отличную реализацию!

Издание «Энциклопедии» – широкомасштабное культурное событие в популяризации и развитии кукольного искусства. Эта книга несёт высокую миссию просвещения, знакомит читателей с заслуженными мастерами и молодыми талантливыми авторами.

Почему люди любят кукол? Как выбирают, находя в многотысячном кукольном мире «свои» образы? Почему так притягательна для взрослого человека интеллектуальная игра в куклы? Из века в век, из эпохи в эпоху? В куклы играла древнеегипетская царица Клеопатра, и собрала обширную коллекцию игрушечных «человечков». Однако вряд ли «дочки-матери» стали темой игр этой удивительной женщины. То была попытка постичь через куклы глубинную сущность человека, разгадать его духовные порывы и искания, постичь «тайну тайн» – загадку куклы.

Меняются эпохи, меняются люди, меняются куклы. Остаётся неразрывная связь человека со своим кукольным подобием – связь необъяснимая, бесконечно прекрасная и волнующая. Современная авторская кукла – это особый вид искусства, синтез скульптуры, живописи, дизайна и театра, поэтому столько много внимания уделяется сейчас такой кукле не только ценителями-коллекционерами, но и инвесторами, распознавшими возможности вложений в эти произведения искусства: затраты на приобретение современных авторских кукол могут легко окупиться в будущем. А ведь сейчас действительно можно выбрать лучшее из лучшего. Стоит лишь присмотреться к тем авторам, чьи работы постоянно представлены в ведущих кукольных салонах и галереях. Обратить внимание на творческое развитие художника, его рост от выставки к выставке, признание таланта искусствоведами, критиками и журналами.

«Энциклопедия» собрала вместе очень разных художников. И теперь каждый из них может не только получить свою заслуженную долю признания и внимания, но и увидеть своё творчество на общемировом фоне. Каждый кукольник достоин восхищения и уважения за талант и преданность своему дару.

Желаю всем вдохновения, полного раскрытия талантов и успехов!

С уважением,

Светлана Пчельникова
Президент НП «Международное объединение авторов кукол»
www.moak.ru, www.paradkukol.ru, www.dollsalon.ru

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 пластические полимеры (она по сути открыла эти материалы для российских мастеров), но предпочтение отдаёт *суперскалли*. Куклы Аванесовой сочетают в себе авторскую иронию, романтичность и жизнерадостность («Музыка над городом», «Бэса ме мучо», «Джульетта», «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 свою они приближалися к сонму бессмертных, // Сами б свою и в дом возвращались, взорам на диво» (пер. Н. Гнедича). В «Одиссее» говорится о том, что Гефест выковал бессмертных собак – золотую и серебряную, охранявших дворец царя феакийцев Алкиноя.

Автоматы-куклы

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 Нabis придумал страшное орудие казни – «железную деву», названную именем его супруги Алеги. 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. Туриано, развлекавший двор испанского короля Карла V. В XVIII в. французские механики Ж. де Вокансон и Пьер Дюмулен научились делать кукол, игравших на музыкальных инструментах. Позднее швейцарские мастера Л. 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, высотою в 13 дюймов и 4 линии, а толщиною 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 фантасмагорий 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 выбиривать по-разному настроенные металлические пластины. Его следующий автомат «Эуфония» даже пел. В 1868 г. американский механик Цадок Дедерик изобрёл «парового человека», способного тянуть в кэбе груз как три лошади, впряженные 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. Славились 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. «Золтаря – предсказателя судьбы», умеющего делать магические пассы, стоит лишь бросить в прорезь монетку, знают все, хотя бы по фильмам.

Миф о Лигмалионе, 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 Альberta 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», «Параскевапятница», «Младенчик». Среди её учениц – художник по куклам Е. Вернидубова.

«Адольф Вислиценус» (Adolf Wislizenus) – немецкая фирма-производитель бисквита и кукол (Вальтерсхайцен, Тюрингия, 1851–1931). Основана Готтилом Шаффтом, 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., сохранив 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 буччуken 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, учились 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-фантасмагорические 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 – лоскутов 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 Кристобаль», «Через тернии к звёздам», «Оригами», «Альтернативная история», «Карусель»). Сотрудничает с Клубом-студией «Кукольная коллекция».

Алексеева Гуля

Алеш Миколаш (Aleš Mikoláš) (р. 18.11.1852, Миротица – 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 куколки-барышни, а также характерные куклы детей («Милая Нелл») и редкие интерьерные портретные куклы (французская императрица Евгения, прусская королева Луиза, «шведский соловей» – оперная певица Дженини Линд). Клеймо фабрики – «ABG».

«Альт, Бек и Готтшальк»

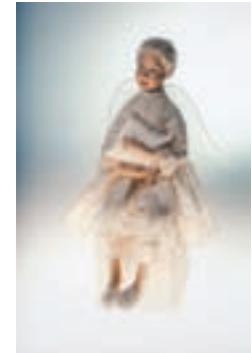
Американские авторские коллекционные куклы – авторские куклы, созданные художниками и некоторыми фирмами Соединённых Штатов Америки. Кукольное производство в США начало развиваться только после окончания Гражданской войны 1861–1865 гг., когда в Нью-Джерси стали производить кукол из целлулоида, а традиция 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. Ликтенфельс, 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 соснового 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 торговок, 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, взошедшей на трон в 1837 г., но быстро завоевавшей популярность во всём мире, как незаурядный полити-

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 вальянов 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»*).

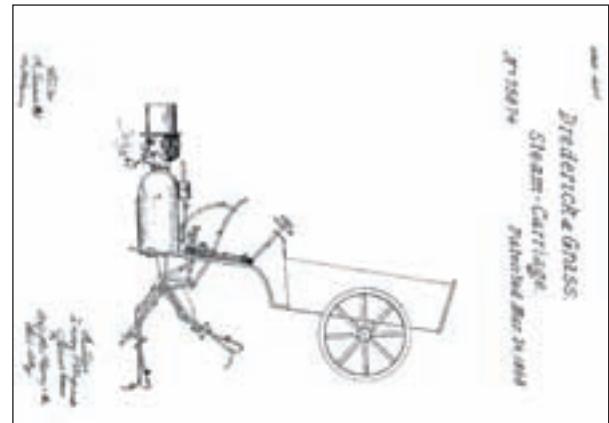
Андианова Ольга – художник-график, архитектор, автор *текстильных, портретных кукол* и панно; член Союза архитекторов России. Окончила Московский архитектурный институт. Автор иллюстраций к индийским сказкам. Основоположница российской школы текстильной портретной куклы (А. Вертинский, В. Высоцкий, Э.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

Андианова Ольга

вич, А. Солженицын). В художественных исканиях её можно назвать творческой наследницей Е. Беклемешовой. 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. ανδρό-εϊδος – подобный человеку) – *автомат-кукла, изображающий человека*. Создатель андроида всегда стремится передать 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 преображением 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. Андроид – это и ожившая статуя, изваянная *Лигмалионом*, и *Голем* – немая машина, человек без души. Немец-

Анимационные куклы – куклы, создаваемые для съёмок анимационных фильмов. Впервые были изготовлены в 1908 г. Джоном Стюартом Блэктоном и Альбертом Э. Смитом, которые сняли первый кукольный фильм «Цирк липилуптов» («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 застывали 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, пытаясь 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 «Месть 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

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

ровщиком, заставлявшим жуков и стрекоз проделывать всё, что ему потребуется. «В одном месте картины буквально поражает дрессированная стрекоза, стоя на розе, ничтоже сумняшеся, 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, увлёкшись, 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). Помимо всех 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-

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

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 скопка и коллекционирование предметов старины, а с ними и специальное предприятие – торговля антикварией. Я разделил бы владельцев <...> на следующие категории: на антиквариев, торгующих в магазинах из деловых расчётов, на антиквариев-собирателей, на обладающих

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 рассыпать по многочисленным провинциям небольшие (10–25 см высотой) глиняные фигуруки, 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 куколки (79 н. э.). О том, как выглядели античные куклы, можно судить по этим и другим музеиным экспонатам (в городке Корнето, древних Таркваниях, 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, согбавшихся 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

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.

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 пирор: 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 (*чернит, суперскалп*), 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 стремится 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 (Кёппельдорф 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 Арманд, 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

«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 захала – 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-растрапёшка» (Московский театр для детей), «Лёшка» (Педагогический театр) и др. Вместе с руководителем Театра Петрушки (позже 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. Вишневская, Анна Галлиардт, Н. Горбунова, Марина Грибанова, Елена и И. Делицины, Дима ПЖ, А. Дроздов, И. Иващенко, Е. Манохина, Катя Манышавина, А. Меэр, 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 «Союзмультифильма», 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» – специализированный аукционный дом (Москва, www.dollslife.ru), созданный президентом НП «Культурный центр по сохранению и развитию творческого наследия С.В. Образцова» М. Бушуевой в 2007 г. (в партнёрстве с компанией «Скарлетт»). 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 Конюховой) и антикварные

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.

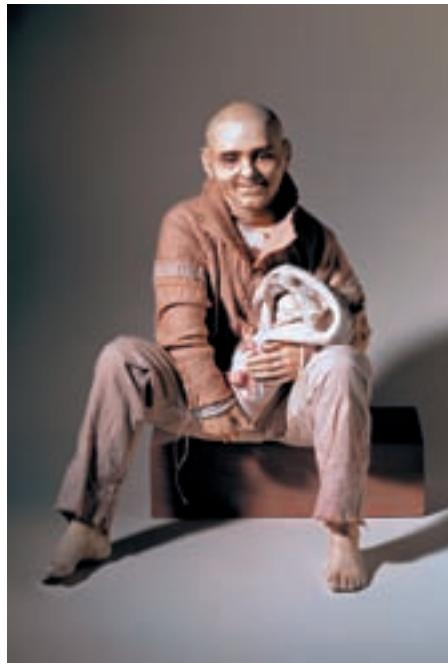
105064, Москва, Яковоапостольский пер., 7

+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 эфапласт («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 Компания» 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 младенцу, 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 куколка – 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 Вайсбродт – тоже может претендовать на роль такого). 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, прическа 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 компанию: 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-х 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 Миллесент 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 пластиев!», «Давай устоим 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 фан-клубы. 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 двадцатку 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 «звездой», – Синди и куклами-тинейджерами «Братц» –

Барская Анна (Чубарь) – автор художественных кукол, член УАХХ 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 музеиных 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...». «Дуплёт»).

Бартрам Николай Дмитриевич (р. 24.08/05.09.1873, д. Семёновка, Льговский 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

Барская Анна

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.

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 собственно 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 (позже 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.

Бахрома – 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.

Бахрома

«Бебе Жюмо» (Bébé Jumeau) – французская фарфоровая кукла-пандора, напоминающая ребёнка 8–12 лет, с деревянным туловищем (позже 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 Бордоиским (несостоявшимся Генрихом V). Интерес к кукле подогревался идеологическим противостоянием с Германией, и она

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

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 Бейкер (дамы, джентльмены, клоуны) отчётливо проступают черты викторианской эпохи. Её работы всегда качественны, тщательны, до

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

преподносилась как «само воплощение французской элегантности» на фоне «ужасных и смехотворных немецких кукол» с их «полоумными лицами» и «выпущенными 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»

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

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 суперскалли (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

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 «Геббельс» 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 околовсяческих 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 шалапинского 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 «белёём» принято называть 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.

Бельюкова 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»,

Бельюкова Наталья

«Ленивая», «Розовая обтекаемая»), делает из неё платья (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

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

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 героями 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 вечёрки» Масленой 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 подготовили 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,

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. Этот своеобразный кукольный конструктор на основе гибких шарниров-сочленений выпускается трёх основных размеров: «Малютка» («Tiny», 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 Бруилье 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 композита, голова и конечности – из бисквита.

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.

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

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

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, 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-

Бессонница

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

БЖД

Би-ба-бо

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 «Вальтерхайзере» так тиражируются куклы Х. Гонцель, Карен Шмидт.

Билл Майя

го – своих четверых. Создавать кукол из фарфора для взрослых стала в начале 1980-х гг. под влиянием работ Саши Моргенталера и Х. Гонцель, 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.). Оkońчила 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-

Бисквит (франц. biscuit – сухарь) – мягкий неглазированный 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. Тогда во Франции вошли в моду куклы «Bébé» (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

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 gobeline-

«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 телевидения и радио-продюсера Джини 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 Стефани (Blythe Stephanie) – американская художница авторских кукол, член НИАДА (Сан-Андреас, 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-

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

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

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

Бичашвили Натела

нов. Создательница грузинских этнографических кукол по описаниями известного этнографа и историка Иване 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»

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 Гэллери» (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

ственными техниками, создавая удивительно обаятельные и нежные фантазийные многофигурные миниатюры, чувственные и в тоже 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

(«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 Велика – 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 маxу», 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 белье» сначала служили полуфабрикатами для соседних сергиево-посадских артелей, где их раскрашивали. Но когда выяснилась, 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 дров», «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 воображенное зерно, заяц, играющий на барабане, два бодающихся барана.

«Народ, умеющий создавать такие куклы – велиk», – 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

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

и ногами, возраст которой более 4 000 лет. Наряду с древностями в музее экспонируются современные куклы, игровые 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 Деде 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 Интернеймент» (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 серёзную 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 – «Сюрприз 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 «Поршез»), одновременно изучал историю искусств в Штутгартской технической школе. Имел звание технического советника, затем технического военного советника. По окончанию Второй мировой войны стал резчиком по дереву. Вместе с женой Маргаритой создавал куклы-марионетки. В 1958–67 гг. Бросс руководил семинаром по изготовлению и рождению 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 Бросса 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

оживает в руках гения немецкого театра марионеток Альбрехта Розера (первый и лучший ученик Бrossа), или рыжего клоуна «Густава», ставшего настоящим символом немецкой кукольной культуры 2-й пол. XX в. Бross был убеждён, что кукольники должны кроме таланта обладать ещё и теоретическими, практическими знаниями, и сумел стать настоящим академическим преподавателем. Он много лет руководил семинаром по устройству и ведению марионеток в Бохуме. Его ученик и сотрудник Вольфганг Курук так отзывался о Бrossе:

«Бруно Шмидт» (Bruno Schmidt) – крупная немецкая кукольная компания (Вальтерсхайзен, Тюрингия, 1898–1959). Сначала называлась «Х. Гайслер и К°». Компания выпускала оригинальные куклы из целлулоида (первые в Тюрингии). Бисквитные характерные кукольные головки («Венди», «Томми Туккер») для «Бруно Шмидт» поставляла из Ордруфа фарфоровая фабрика «Бер и Прёшильд», которая в 1919 г. потеряла свою самостоятельность и влилась в эту фирму. В компании начинал работать Рудольф Вернике, основавший затем собственное производство – «Кёниг и Вернике». Компания относительно благополучно пережила Вторую мировую войну и катастрофический пожар в своём главном заводском здании (1948) и вплоть до 1959 г. выпускала одну из лучших своих целлулоидных моделей кукол, разработанных ещё перед Первой мировой войной, – «Моё золотое сердце». Торговой маркой компании был контур сердца, а позднее аббревиатура «BSW» в этом контуре. Аукционная стоимость кукол с бисквитными головами «Бруно Шмидт» доходит до 20–30 тыс. долларов США.

«Брю» («Bru, Jne & Cie») – известная французская фирма, основанная мастером-кукольником Леоном Казимиром Брю (Монтрёй-су-Буа, Париж, 1866–99).

«Бруно Шмидт»

«Я никогда не встречал педагога, который был бы в состоянии так точно, кратко и общедоступно излагать такую общую область с её бесчисленными ответвлениями, каковой является игра марионеток. И никогда ранее или позже я не видел, чтобы преподаватель так логично указывал учащемуся на его ошибки и тотчас же рекомендовал практический способ их устранения. Он был одним из тех глубоких мудрецов, истинное значение которых лишь постепенно доходит до общего понимания».

«Брю»

Куклы были с бисквитными головками, туловище – из кожи, дерева или композита. Фирма была создана как бы в пику «Жюмо», выпускавшую «ширпотреб» своего времени, что всячески подчёркивал Брю. Он придумал множество принципиально новых детских потешных и художественных кукол. Неповторимые костюмы для них разрабатывала дочь мастера Апполин. Эти куклы отличались не только изяществом. Так он сделал куклу, которая могла сосать из бутылочки. При этом содержимое бутылочки по трубке переходило внутрь куклы, откуда потом жидкость можно было вылить, открыв пробку в её ноге. Брю – автор первой во Франции улыбающейся *модной* куклы. Это была портретная кукла жены французского императора Наполеона III Евгении – одной из самых самых красивых женщин Франции. Характерный признак фирмы-изготовителя – туловище кукол, как правило, сделано из *козлиной* кожи. В 1883 г. владельцем фирмы стал Анри Шевро, при котором она достигла наивысшего успеха. Новый хозяин преуспел в рекламе кукол, выпуская серию открыток с их изображениями. В 1899 г. фирма вошла в *Общество французских производителей кукол и игрушек*. В 2007 г. на известном аукционе «Бонэмс и Гудмэн» стартовая цена куклы Брю достигла 45 000 долларов США. Клеймами фирмы служили: точка в круге, крест над точкой, «Bébé Bru», «Bru Jne».

«Мальчик в военной форме». Бисквит. 1870-е гг.
Музей уникальных кукол.

Будуарные куклы – куклы-аксессуары в стилистике ар деко, в образе женщины с длинными конечностями и лицами, покрытыми тканью, предназначенные для ношения с собой, подобно дамским сумочкам и комнатным собачкам. Их также называли «постельные куклы». Стали популярны у модных дам в 1910-х гг. и выпускались до начала Второй мировой войны. Лица их типичны для своего времени – с маленькими ртами, напоминающими бутон розы, и косящими глазами. Если тряпичное лицо изнашивалось, его можно было заменить на новое – отдельно купить его в магазине и нашить на старое место. Наиболее привлекательные куклы – с длинными ресницами, вставленными в прорези над глазами, и трикотажными лицами – делались во Франции и одевались известными модельерами. В США их называли «заплатки» или «подростки». Композитных «подростков» выпускали с модной короткой стрижкой, сигаретой в рту, обутых в башмаки на высоких каблуках и одетых в

Будуарные куклы

брючный костюм дерзкого мужского покроя. В Англии будуарные куклы производились фирмами «Динс Рэг Бук» (серия «Высшее общество», например, «герцогиня» в одежде из шкуры леопарда и с лорнетом), «Чэд Вэлли» («карнавальные куклы», одетые в яркие наряды театрального вида, все они имели на щеках чёрные завитки, как у Пьера). Делали их и такие известные фирмы как «ЛЕНЧИ» в Италии и «Штайфф» в Германии. «Чэд Вэлли» рекламировала своих кукол-дам: «Диванные куклы. Эти игрушки утончённой Мисс-1935, холодно высокомерные или чарующе заманчивые, просто привлекают внимание <...> Могут ли куклы иметь индивидуальность? Мы говорим: могут». Этих кукол не только носили с собой на званные вечера и балы, но и придумывали им собственные биографии, выдавали замуж (за мужские куклы той же стилистики) и собирали на свадьбы настоящих гостей с подарками. (Эта история повторяется ныне с куклами БЖД.)

Булатникова Людмила – художник авторских кукол, педагог, член ТСХР (Москва). Училась в художественной школе в Риге и на отделении станковой живописи Рижской художественной академии. В период учёбы занималась скульптурой, живописью, участвовала во всесоюзных и международных выставках.

Булатникова Людмила

Куклами стала заниматься в 1993 г. в сотрудничестве с Галереей Карины Шаншиевой. Делает кукол в стиле фэнтези («Кукла», «Эльфы»), а также портретных кукол («Юрий Лужков»). Провела несколько персональных выставок в европейских странах и России.

Буллард Элен (Bullard Krechniak Helen) (р. 15.08.1902, Элджин, Иллинойс – ум. 31.10.1996, Озоун, Теннеси) – американская художница и писатель. Автор уникальных коллекционных кукол, резчик по дереву, автор

Буллард Элен

статьей и монографий о куклах американских индейцев и североамериканских народных художественных промыслах. В 1949 г. создала резные фигуры «Святые куклы» в традиционном для индейцев Аппалачей сти-

ле. В 1962 г. Буллард и несколько других американских художников устроили выставку кукол. В 1963 г. совместно с художниками Мэг Хед, Гертрудой Флориан и Фон Зеллер основала Национальный институт американских художников-кукольников (НИАДА) и ста-

ла его президентом. Возглавляла также Федерацию кукольных клубов. Её работы выставлены в Детском музее Оак Ридж и Медицинском центре Камберленда (Теннеси). Автор книг «Американские художники кукольники» (1975) и др.

Бумажные куклы – силуэтные куклы со сменным гардеробом, разновидность *модных кукол* – пандор. Первые бумажные куклы появились там же, где изобрели бумагу, – в Китае. В японской префектуре Нагано сохранился реликт китайского праздника Танабата, восходящего ко времени правления императорской династии Тан (618–907): к этому празднику из бумаги вырезают множество кукол в ярко раскрашенных кимоно, изображающих разлучённых влюблённых – «Ткачиуху» и «Пастуха», которым разрешено встречаться один раз в году. Куклы символизируют две звезды, расположенные по разные стороны от Млечного пути и хорошо видимые в июле–начале августа, когда собирают урожай. По окончанию праздника кукол сжигают. Примерно в X в. в Японии зародилось искусство оригами: из бумаги вырезали фигурки и облачали их в сложенное особым образом бумажное кимоно. Именно японское искусство оказalo большое влияние на распространение бумажных кукол в Европе: в сер. XVIII в. там познакомились с оригами, и к концу столетия в Англии появились бумажные листы с изображением кукол и роскошных бумажных гардеробов к ним. В костюмах кукол широко применялись блёстки, мишуря, а также ткани с блестящей нитью. Такие куклы быстро распространились во Франции

Бумажные куклы

и немецких землях, где их называли «английскими». В первую очередь, то были *модные куклы* и потому к каждой такой кукле, изображавшей юную красавицу, обычно прикладывалось нижнее бельё, парики, корсет и шесть комплектов одежды – на все случаи жизни. В XIX в. стали популярны куклы, изображавшие известных исторических деятелей, политиков (обычно в карикатурном виде), балерин, философов, писателей, актёров (особенно шведскую певицу Джинни Линд). Издательство «Рафаэл Так» начало печатать бумажных кукол с лицами девочек, к ним прилагались наборы рук с различными предметами, и со временем подобные рисунки прочно заняли место потешных детских кукол. Их охотно печатают детские журналы, журналы мод и даже газеты. В Великобритании в Викторианскую эпоху они продавались в дешёвых лавках («на пенс простых, на два окрашенных») в виде бумажных листов с нарисованными на них популярными персонажами, которых надо было вырезать ножницами, приладить на картон и вывести на маленькую бумажную сцену. В США бумажные куклы, распространяемые такими популярными журналами как «*Ladies Home Journal*», продолжали представлять модных кукол вплоть до сер. XX в.; рисовали их одарённые художники, такие как Шейла Хокинс. (Интересно, что

в число аксессуаров этих кукол входила собственная «кукольная» кукла – «Дэйси».) Особенno востребованы эти «модницы для домохозяек» стали в период Великой депрессии и Второй мировой войны.

В конце XVIII в. в Вене популярность приобрёл бумажный театр, представлявший собой изображение известных австрийских актёров того времени в их любимых ролях, костюмах и позах. Со временем в Европе бумажные театры кукол получили название «Театры Поллока» (по имени одного из наиболее успешных издателей и продавцов – Бенджамина Поллока). Такие театры и сегодня повсеместно продаются вместе со сценариями в магазине «Игрушки Поллока» в Лондоне, где расположена и музей этих кукол (Музей игрушки), созданный Маргерит Фодри (1956). Английский историк театра Джордж Спейт выпустил книгу о бумажном театре кукол «Малая драма» (1946). Это хорошо документированное исследование содержит список английских и других западноевропейских издателей 1876–1937 гг. «Бумажными» иногда называют и кукол из папье-маше.

Бутова Вера – украинская художница авторских кукол (Киев). По образованию математик, была активной участницей Клуба студенческой песни. Куклы начала делать ещё в детстве – из папье-маше. Коллекционировала фарфоровые куклы, затем, в сер. 1990-х гг. стала создавать их сама, но предпочтение к папье-маше сохранила. Персонажи Бутовой возникают под влиянием то творчества Александра Вертиńskiego («Жёлтый ангел»), то поэзии Василия Жуковского («Ундиня») и Александра Блока («Забывшее тебя»); есть куклы созданные под впечатлением от живописных полотен Винсента Ван Гога,

Бутова Вера

Амедео Модильяни. В работе для Бутовой особенно важен этап моделирования кукольных головок, которые у неё всегда особенно выразительны, иногда даже самодостаточны. После того, как кукольная головка уже создана, по словам Бутовой, «кукла начинает мне диктовать, какими должны быть волосы, фактура ткани одежды, цвет... Идёт настоящий диалог, она начинает жить в полном смысле слова». Её куклы – своеобразное материализованное состояние души художника: «Пастушок», «Ариэль», «Коломбина» «Шутиха», «Юродивый», «Сказительница», «Девушка с яблоками».

Бутолина Любовь – создательница авторских текстильных кукол, преподаватель изобразительного искусства (Москва). Свою первую куклу-закрутку сшила в пять лет. Стилистика кукол Бутолиной, технология их создания являются прямым продолжением творческого метода Е. Беклешовой. Мастерски, технически

Бутолина Любовь

безукоризненно сделанные стежки, умение придать неповторимый характер персонажу – мягкой скульптуре, одушевить его, превращают работы Бутолиной в подлинные произведения искусства («Театральный сезон», «Банька»).

Бушуева Марина Алексеевна – коллекционер кукол, предприниматель, продюсер, педагог; президент НП «Культурный центр по сохранению и развитию творческого наследия С.В. Образцова», учредитель транспортной компании «Скарлет» (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород) и авторского сервиса для женщин (Москва). Организатор и директор первого в России аукционного дома «Жизнь кукол» (2007), специализирующегося на куклах. Закончила Всероссийскую государственную налоговую академию Министерства финансов Российской Федерации и Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации, кандидат экономических наук. Ведёт большую организационно-просветительскую и издательскую работу, сотрудничает с ведущими российскими кукольными галереями и ГАЦТК им. С.В. Образцова. Обладательница ценной коллекции лучших авторских и антикварных кукол российских и зарубежных художников.

Бушуева Марина Алексеевна

