

Юлия Петровна, скажите как специалист - почему люди, такие неверные по своей природе, до сих пор не разлюбили куклу?

- Наверное, потому что с ее помощью ребенок познает реальность. Кукла - это копия человека в маленьком детском мире. Особенно отчетливо это видно в куклах XVII - XIX веков. Их всегда наделили национальными чертами. У французских акцент на глазки. Англичанки чопорные и строгие. А в российских какая-то восторженность, одухотворенность. Куклу и одевали, как живого человека - для них тщательно, по всем правилам шилась одежда, даже кружевное белье, подбирались украшения. В ушках делались дырочки для сережек.

- Но менее условным кукольный мир от этого не становится.

- Он куда реальнее, чем кажется на первый взгляд. В наш музей часто приходят студенты, пишут курсовые, дипломы. Потому что кукла помогает проследить, как развивалось общество. Ведь все, что появлялось нового в жизни, тут же переносилось в кукольный мир, от шпилек для волос до карет. Если в тот период в какой-то стране была в моде мебель из сандалового дерева, из него делалась и кукольная мебель. Если обивка использовалась велюровая, то и игрушечные диванчики обивались велюром. В нашем музее есть английский домик 1850 года. В нем имеется все, что необходимо для жизни, будь он настоящим. Даже спальня расположена строго над кухней, как тогда было принято. Понятно, горячий воздух поднимался вверх и делал спальню самым теплым местом. Но нас удивило, что кухня окрашена ярко-синей краской, тогда как англичане предпочитали сдержанные тона. Оказалось, что кухни в Англии действительно красили в такой насыщенный цвет, потому что мухи на него не садились.

Музей уникальных кукол создан в 1996 году. В нем собраны куклы ведущих мировых производителей Франции, Германии, Англии, Японии, России с конца XVII до середины XX столетия. Самый молодой кукле 100 лет. А самая старшая изготовлена из дерева неизвестным немецким мастером в начале XVII века. Всего коллекция насчитывает свыше 6 тысяч кукол.

- Что для вас кукла - увлечение, искусство, меценатство, бизнес?...

- Жизнь! Мои первые зарубежные поездки были в Монте-Карло и Лондон, потому что там есть музеи кукол. Когда приезжаю в другую страну, то первым делом отправляюсь на блошинные рынки и в антикварные лавки в надежде найти куклу, которой у меня нет. Когда занята реставрацией кукол, то порой день для меня перетекает в ночь. Вот сделала ручку, ножку выправила, уже появились волосики на головке, глазки засияли... А можно ли прервать процесс рождения?

- Вы с такой любовью говорите о куклах, словно с ними родились.

- А вот и нет. Какие куклы моего детства? Безликие, похожие друг на друга, с паклевыми волосами... В них и играть не очень-то хотелось. Сейчас мне понятно, почему дети порой относились к ним столь жестоко - разбирали их, отрывали головы... Да потому что не жалко было.

- Но ведь с чего-то начались ваши отношения с куклами, этот замечательный музей.

- На самом деле мне и самой сложно найти точку отсчета. Меня всегда тянуло к необычному и красивому. Я училась в художественной школе, окончила художественно-театральное училище. Попала по распределению в Театр на Таганке. Но, как и все молодые специалисты, больше мыла полы. И появилось желание сделать куклу, выразить через нее свои мысли, чувства... Это был конец 80-х годов, когда в женщине еще ценили прежде всего ее трудовые успехи, общественную работу. А я хотела, чтобы в женщине увидели красоту, неповторимость, и кукла в этом стала помогать.

А может, все началось с куклы, которую я нашла в старом доме. Она находилась в столь плачевном состоянии, что захотелось представить ее истинный облик. Я начала реставрацию. Оказалось, что эта кукла чудесна - с огромными карими глазами, в боа, в шляпке с перьями и с зонтиком. Она даже умела шагать. А родилась в конце XIX века во Франции.

Я поселила ее у себя в квартире, но вместе с ней изменился не только интерьер, а сама жизнь. У многих друзей вдруг оказались старые куклы, которые нуждались в реставрации. Понесли их мне. Позже куклы стали приносить и незнакомые люди, и милые интеллигентные старушки. Некоторые оставляли, дарили. Потом я стала интересоваться судьбой этих кукол. Оказалось, что она тесно связана с их владельцами и даже с историей страны. Стала подбираться литература. Коллекция разрасталась. И когда в 1996 году появилась возможность открыть музей, подготовка экспозиции за-

Юлия ВИШНЕВСКАЯ:

ЧЕЛОВЕК - НЕ КУКЛА, НО ЕМУ НУЖНА КУКЛОТЕРАПИЯ

Кружевные чепчики, шляпки, пышные юбки, камзолы... Нежные, прекрасные лица. Еще немного - и зазвучит музыка, и дамы с кавалерами закружатся в роскошном менюэте. В люльке неожиданно заплачет ребенок. Пожилая дама в очках начнет вязать. Осталось лишь, чтобы распахнулись стеклянные витрины Музея уникальных кукол, где и живут эти чудесные существа. «Мне и самой иногда кажется, что они живые, - говорит директор музея Юлия Вишневецкая. - Всякий раз, когда приходишь сюда, куклы смотрят на тебя как-то иначе. Всегда что-то тут непостижимо новое». Но возможно, это правда, что куклы, как люди. Во всяком случае наши судьбы очень сильно переплетены.

няла лишь две недели - музей уже давно родился. А та шагающая французская кукла в боа и с зонтиком стала его символом.

- Как сейчас пополняется коллекция?

- По-разному. Однажды утром мы нашли куклу на пороге музея. Видно, бывший владелец захотел остаться неизвестным. Много дарят. Говорят, куклам у нас будет лучше. В музее представлена одна из первых целлулоидных японских кукол - это дар семьи популярной в 20-е годы певицы Ирымы Яунзем. На гастролях в Японии она произвела большое впечатление на семью японского императора, и тот подарил ей куклу своего сына. Есть у нас и замечательная французская кукла XIX века, переданная нам потомками Луначарского, который, кстати, причастен к появлению указа о борьбе с буржуазными пережитками, в том числе и с куклами. В то время как его жена имела неплохую коллекцию кукол.

Вход в наш музей бесплатный. Мы тоже хотим дарить кукольный мир взрослым и детям. Помогают нам в этом друзья, которых у музея немало.

- В вашем музее собраны действительно уникальные куклы - по возрасту, судьбам, разнообразию. В этом есть что-то от ностальгии по прошлому.

- Все зависит от того, как к ним относиться. Лично я верю, что куклы способны преобразовать жизнь людей. И куклы музея не раз это делали. В 1997 году помогли многим людям маленького роста. Это был сложный период для театров, цирков, кино. Огромное число артистов осталось не у дел. Маленьким людям в силу ограниченности их физических возможностей оказалось особенно трудно. И тогда мы придумали театрализованный показ кукольной моды с их участием. Пригласили режиссеров, банкиров, политиков, тех, кто мог помочь этим артистам. Шоу получилось настолько красивым и удивительным, что маленьких людей сразу же стали приглашать в сериалы, театры... Само шоу потом было показано во многих городах. То есть люди получили работу за счет самореализации. Или другая история...

В 2000 году стало известно, что Минздрав не выделяет деньги на операции детям-сиротам, рожденным с тяжелыми ли-

цевыми дефектами. Мы решили им помочь и придумали проект «Кукла от звезды». Раздали известным людям заготовки, чтобы они сделали из них кукол. Они получили настолько разные и интересные, что выставка в музее Шусева стала событием. Потом прошел аукцион, на вырученные от него средства было проведено около 70 операций, включая реабилитацию.

- Что вы думаете о будущем кукол? Ведь понятно, ее дальнейшая жизнь пройдет в обществе если и не покемонов, тамагочи, то новых урродцев, имени которых мы пока не знаем.

- Кукла имеет право меняться. И все эти уродцы появились не случайно. Есть даже в маленьком человеке доля агрессивности - так почему бы ее не выразить через вот этих страшных существ? Другое дело, что ребенку необходимы и настоящие куклы. Не случайно детей во все века окружали любовью и красотой. Ведь большинство кукол - это и есть собирательный образ человеческой красоты для определенной страны. Даже в гробницах фараонов находили кукол с точеными лицами, с причесочкой, одетых в прелестные тунки. С помощью кукол воспитывали чувство прекрасного, что помогло ребенку ориентироваться в реальном мире. Красота - это своего рода спасательный круг среди хаоса, покемонов, тамагочи. Воспитанный на ней ребенок уже не станет тем человеком, который ушел в виртуальный мир и не вернулся, что случилось довольно часто, как только в России появился Интернет. Почему мы практически пережили эту беду? Потому что научились правильно относиться к виртуальному пространству.

- Но чтобы воспитать в ребенке прекрасное с помощью кукол, они должны быть!

- В России у кукольного дела непростая судьба. Если в Европе в Средние века уже делали кукол из воска и дерева, то у нас обходились довольно часто, как только в России появился Интернет. Почему мы практически пережили эту беду? Потому что научились правильно относиться к виртуальному пространству.

пережитком. Позднее было освоено массовое производство пластмассовых кукол.

Но в последние лет десять в нашей стране изменилось отношение к куклам. Началось увлечение фарфоровыми куклами. Появилось огромное число художников-кукольников. Теперь с куклами не только играют - ими украшают интерьер, модно стало заказывать куклу, похожую на себя, на начальника, на близких людей... Стали делать и кукло-репликантов - то есть копии, повторяющие старые образцы и даже иногда искусственно состаренные. Трудно сказать, какой кукла будет, скажем, в XXII веке. Появятся и новые материалы. Уже сейчас есть различные виды пластика, из которого можно очень быстро слепить куклу, раскрасить, после чего она застынет - и, пожалуй, с ней можно играть. Но в то, что всегда будет происходить возвращение к традициям прошлого, я не сомневаюсь.

- Однако понимание красоты не носит массового характера...

- Знаете, когда открывался музей, мы думали, что дети станут пачкать витрины жвачкой. Но за девять лет ни разу ничего подобного не случилось. Наверное, потому что люди здесь становятся лучше. Рядом с музеем находится психоневрологический диспансер. Его пациенты частенько сюда забегают. Мы их знаем, потому что печать болезни лежит на лице. Помню, через несколько месяцев после открытия мы представили свое помещение коллекционеру советской игрушки. Своих кукол нам пришлось убрать. Выставку посещало много людей. Заходили и соседи из диспансера. И однажды случилось невероятное - они встретили этого коллекционера и спросили: «Ты куда наших кукол дел? Обязательно верни». Значит, они получают здесь заряд положительных эмоций. Говорят, у психологов есть даже такой термин - куклотерапия. Проще говоря - лечение души с помощью кукол.

- Слушаешь вас, и кажется, что куклы - это живые существа...

- Это молчаливые хранители истории. Они пережили не одно поколение своих хозяев. В эти куклы играли люди, которых давно нет. И делали их люди, которых тоже нет. Волосы у этих кукол из натуральных

волос. А глазки, которые так похожи на наши, сделаны из горного хрусталя или стекла - материалов, которые еще недавно использовали для изготовления искусственных глаз человека. Наверное, все это - некий мистический шлейф. Есть куклы, прошлое которых настолько тяжело, что их трудно выставить в витрине рядом с благополучными барышнями. Одна из них сделана в конце XIX века во Франции: дивная, какая-то печальная, с грустными глазами. Ее хозяйка вместе с ней пережила Ленинградскую блокаду, потом эвакуацию. А когда отец нашел дочку, она сидела в обнимку со своей верной подружкой-куклой. Он вынул из вещевого мешка яблоко, разломил его, одну половинку отдал дочке, другую кукле.

- А кукла Барби может быть подружкой?

- С Барби далеко не все так однозначно. Несмотря на то что она появилась в XX веке, вокруг ее происхождения много мифов. По одной из версий, ее прообразом была голливудская актриса Джейн Мэнсфилд. Барби унаследовала не только ее внешность, но даже знаменитый домик с розовыми стенами. Именно таким был интерьер дома Мэнсфилд, которая сама накануне свадьбы его и разработала. И сделана первая Барби не для детей, а для секс-шопа. Со временем она начала продаваться в обычных магазинах, сохранив, однако, не только все признаки женского пола. Она ведь и девушка, и невеста, и ждет ребенка... Играя с Барби, девочка примеряет на себя те роли, которые ей предстоит в будущем. Наверное, это хорошо. Но кукла-подружка - другая. Она навсегда, потому что обращена к душе. Вот почему у многих из нас всю жизнь хранятся куклы нашего детства.

- Вам не кажется, что если раньше куклы делали с живых людей, то сейчас из людей делают кукол. Глянцевые журналы создают из женщины образ игрушки, которая должна быть одета и покрашена каким-то определенным образом, придерживаясь определенных манер. Иногда думаешь, что в куклах уже больше живого, чем в людях.

- На мой взгляд, это просто издержки того, что наши женщины слишком долго были лишены самого естественного желания - возможности себя украсить. Но это не значит, что ее интересы могут быть ограничены модной одеждой, макияжем. Женщина должна развиваться, найти свое дело в жизни. Только тогда и можно стать неповторимой.

- Многие современные молодые женщины сейчас считают, что праздник 8 Марта можно отменить как анахронизм.

- Для меня 8 Марта - это начало весны. Пробуждаются силы в природе и человеке. Женщины удивительно хорошеют. А мужчины озабочены одним - чем бы нас порадовать. По-моему, это приятно.

- На протяжении рассказываю красивую историю про любовь и кукол.

- В нашем музее выставлена одна из самых знаменитых в нашей стране кукол. Это кукла наследника Тутти из фильма «Три толстяка». Ее сделала в 1965 году замечательный мастер Валентина Малахьева. Мы с нею очень дружили, она принимала участие в создании экспозиции нашего музея. Была первой женщиной, которая получила звание «Народный художник СССР». Сделала много кукол для фильмов. А для одной из картин об инопланетянах, которую так и не сняли, придумала костюмы, которые впоследствии легли в основу костюмов для наших первых космонавтов.

Лицо куклы Тутти, можно сказать, идеально повторяет черты актрисы Лины Бранките, игравшей роль девочки-циркачки Суок. Малахьева придала им лишь небольшую кукольность - чуть приподняла уголки рта, глазки округлила. Когда вышел фильм, эта кукла, такая красивая, нарядная, с тугими каштановыми локонами, стала едва ли не главной героиней - настолько она оказалась непохожей на те нелепые создания, которыми завалили прилавки магазинов. Лина Бранките была невероятно популярной. В нее влюблялись, писали письма... Шло время. Лина стала библиотекарем. Потихоньку забывали и о ней. Но один человек настолько полюбил созданный ею образ, что сумел взять со студии Ленфильма куклу Тутти. Она жила у него в квартире много лет. Потом опять оказалась на Ленфильме, где ваялась как хлам, никому не нужная. Там мы ее и отыскали. Малахьева привела куклу в порядок. Мы выставили ее в музее, потому что это эпохальная кукла 60-х годов. Некоторые люди сейчас приходят, чтобы специально встретиться с ней.

Когда был юбилей Юрия Олеши, написавшего «Три толстяка», и самой сказки, телевидение попросило дать им куклу Тутти в передачу. В ней участвовал и Алексей Баталов, режиссер фильма, сыгравший в нем главную роль. Он увидел куклу и сказал: «Ты совсем не изменилась».

Беседовала
Наталья КУЗИНА