

ТК ТЕАТР КУКОЛ

№ 2, 2017

<http://art-rosa.ru/>

тел. 8(903) 538-59-31

885533@mail.ru

Царевна и Емеля. Ивановский областной государственный театр кукол
Н. Шувалов «По Щучьему веленью». Режиссер Елена Иванова.
Художник Галина Солонина. Куклы изготовлены в мастерских
Ивановского театра кукол в 2016 г.

стр. 5

Ш. Маньен

«История марионеток
в Европе с древнейших
времен до наших дней»

стр. 2

Борис Голдовский

об интерпретации
и интерпретаторах

стр. 6-7

Семинар

«Особый театр для
особого зрителя»

г. Москва

стр. 10-11

Шарль Маньен

«История марионеток в Европе с древнейших времен до наших дней»

Российская государственная библиотека искусств (РГБИ) – крупнейшая специализированная федеральная библиотека в области искусства и культуры, обладающая ценным собранием книг, периодических изданий, иконографических материалов. В 2017 году библиотека отмечает свое 95-летие. РГБИ была преобразована в 1991 году из Государственной центральной театральной библиотеки, и театральная тематика осталась одним из приоритетных направлений деятельности РГБИ.

В фондах РГБИ литература по театру кукол представлена широко и разнообразно: издания по истории, теории и практике театра кукол, книги и статьи об отдельных театрах, спектаклях, актерах, художниках и режиссерах, драматургия для театра кукол.

В 2017 году в фонды Российской государственной библиотеки искусств поступило уникальное издание – книга французского ученого, писателя, драматурга Шарля Маньена «История марионеток в Европе с древнейших времен до наших дней», впервые в переводе на русский язык изданная в 2017 году Международным театральным агентством «Play&Play», издательствами «Канон+» и «Артист. Режиссер. Театр» при содействии и финансовой поддержке Союза Театральных дея-

телей РФ. Перевод, комментарии и общую редакцию издания осуществили известный исследователь и практик театра кукол, доктор искусствоведения Б.П. Голдовский и художник театра кукол, театральный критик, кандидат искусствоведения Н.Ф. Райтаровская.

Тираж книги составляет всего 1000 экземпляров. У читателей РГБИ есть возможность познакомиться с данным изданием не только в Читальном зале, но и взять книгу на дом в Отделе абонемента.

Во вступительной статье к изданию Б.П. Голдовский дает ценный обзор литературы по истории театра кукол, вышедшей до середины XIX века, и приходит к выводу, что «История марионеток в Европе с древнейших времен до наших дней», впервые опубликованная в 1852 году, не только явилась первым крупным исследованием, заложившим фундамент изучения мировой истории театра кукол, но и до сих пор не утратила своего научного значения. Практически все издания по истории кукольного театра, появившиеся с конца XIX века до наших дней, опираются на фундаментальный труд Шарля Маньена.

Книга Шарля Маньена прослеживает историю театра кукол с древности до середины XIX века. Отдельные главы посвящены ку-

клам Древнего мира, обрядовым, игровым и театральным куклам Древнего Египта, Древней Греции и Древнего Рима, куклам Средневековья.

Подробно рассматриваются марионетки Италии, Испании, Португалии, Франции, Англии и Германии. Многие страницы исследования посвящены рассмотрению кукол в религиозных процессиях, различиям в отношении к куклам и театру кукол простого народа и аристократии.

Книга Шарля Маньена станет настоящим подарком студентам, изучающим историю театра кукол. Она уже получила высокую оценку студентов, обучающихся по специальности «Артист театра кукол», Екатеринбургского государственного театрального института, которые познакомились с изданием благодаря партнерским отношениям с РГБИ.

Книга Ш. Маньена является ценным пополнением раздела фонда РГБИ, посвященного театру кукол.

БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР КУКОЛ

В Белгородском государственном театре кукол завершился 51-ый театральный сезон. А открывался он премьерой театрализованной фантазии **«Каштанка»** (режиссёр *В. Гусаров*) по рассказу А.П. Чехова.

Начало сезона ознаменовалось осенним театральным путешествием труппы по России. Более двух тысяч зрителей Республики Крым (г. Симферополь, г. Ялта, г. Алушта, п. Кировское) посмотрели фронттовую былинку **«История солдата»**, сказку об украденном имени **«Терёшечка»** и спектакль-игру **«Гусёнок»**.

Участие во II Международном фестивале театров кукол **«Шомбай-fest – 2016»** (г. Казань) со спектаклем **«Ваня Датский»** принесло новую награду. Специальный приз жюри – Диплом «За актёрскую работу» получили актрисы театра: артистка, ведущий мастер сцены **О. Авилова**, заслуженная артистка РСФСР **Т. Семейкина**, заслуженная артистка РФ **Д. Карпова**.

Впервые за историю своего существования в октябре 2016 г. театром опробован трёхсторонний формат гастролей: Белгород – Петрозаводск – Курск в рамках федеральной целевой программы «Обменные гастроли». Юные куряне и петрозаводчане с удовольствием посмотрели историю одного чуда **«Слон»** и сказку об украденном имени **«Терёшечка»** в исполнении артистов из Белгорода.

В декабре 2016 г. премьерой сказки **«Белоснежка и семь гномов»** (режиссёр *В. Гусаров*) открылась Новогодняя кампания. Было сыграно более 90 спектаклей на стационаре и выездных площадках, 5 благотворительных представлений в детских домах.

Благодаря многолетнему плодотворному сотрудничеству и дружбе Белгородского государственного театра кукол с Белгородским отделением Сбербанка России (управляющий – А. Исаенко) переоборудован под Бэби-театр малый зал. Обновлённый зал открылся премьерой спектакля **«Мечта маленького ослика»**.

Традиционно весной закружилась **«Майская карусель»** – гастрольно-фестивальный тур, в котором участвовали кукольники из городов Белгород, Курск, Тула. Артисты нашего театра представили спектакли **«Слон»** и **«Машенька и медведь»**.

Весной в репертуар вошли ещё две постановки: спектакль-урок **«Дедушка из чайника, или Уроки безопасности»** (режиссёр – *Н.Щебеньков*) и русская сказка **«Машенька и медведь»** (режиссёр – *В.Гусаров*).

Под занавес сезона коллектив успел расширить географию своих гастрольных поездок, познакомив зрителей Смоленщины со своим творчеством, сыграв музыкальный спектакль **«Иванушки на дудочка»**.

Перед тем, как уйти на театральные каникулы, театр в рамках программы по формированию регионального солидарного общества в десятый раз подарил своим зрителям праздник **«День Семьи, Любви и Верности»**.

В июле 2017 г. на XXVI Международном фестивале искусств **«Славянский Базар в Витебске»** в рамках проекта «Театральный квартал» театр представил спектакль **«Слон»**.

Грядущий 52-ой сезон обещает быть не менее интересным. Уже в сентябре маленькие зрители получают подарок – премьеру сказки **«Теремок»** (режиссёр – *В.Климчук*). Впереди – долгожданные встречи с верными друзьями и новые знакомства. И, конечно же, новые гастроли, фестивали, проекты.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ БОЛЬШОЙ ТЕАТР КУКОЛ

В сезоне 2016/2017 в БТК состоялось четыре премьеры:

«**Бродский. Ниоткуда**» — спектакль, ставший заключительным в трилогии о поэтах XX века (Александр Башлачев, Владимир Маяковский, Иосиф Бродский). Режиссер спектакля — главный режиссер БТК Руслан Кудашов, художник — Марина Завьялова.

«**Геракл**» — спектакль по мифам о герое древнегреческих легенд. Режиссер — Денис Казачук, художник — Ирина Титовец.

«**Муха-Цокотуха**» — спектакль по сказке Корнея Чуковского. Режиссер и художник — Анатолий Гуцин. Спектакль стал обладателем премий фестиваля «Театры Санкт-Петербурга — детям» в номинациях: «Постановка и художественное оформление» (Анатолий Гуцин); «Лучшая женская роль в театре кукол» (Анастасия Грицай); «Лучший актерский ансамбль» (Сергей Беспалов, Анастасия Грицай, Василиса Ручимская, Алесь Снопковский).

«**Пеппи**» — спектакль по повести-сказке Астрид Линдгрэн «Пепидлинный чулок» в постановке Наташи Слащевой.

С обновленным составом на сцену БТК вернулся спектакль Руслана Кудашова «**Прогулки с Винни-Пухом**».

В начале 2017 г. состоялось открытие Клуба друзей БТК — теперь постоянные зрители, имея на руках специальные карты, могут получить от театра множество привилегий, подарков и сюрпризов.

БТК запустил проект «БТК PRO...» — цикл лекций, посвященный театру кукол, его истории, персоналиям и самым интересным событиям. В качестве лекторов выступили известные театральные критики и искусствоведы.

5 марта Большой театр кукол отметил сразу два праздника — день рождения Руслана Кудашова

«Геракл»

и 10-летие его Мастерской. В 2006 г. в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства Русланом Кудашовым был набран курс актеров театра кукол, составивший впоследствии основную труппу театра. Молодые артисты, совместно со своим руководителем, почти полностью обновили репертуар театра, превратив его в одну из экспериментальных площадок города, на сцене которой можно увидеть спектакли для всех возрастов, во всех стилях и жанрах — пластические, музыкальные, драматические, визуальные, и, конечно, кукольные.

Театр принял участие в фестивалях и гастролях:

Фестиваль «Дни Санкт-Петербурга в Каунасе» (Каунас, Литва) — спектакль «**Сто сорок ударов в минуту**»;

XXVI фестиваль «Театры Санкт-Петербурга — детям» — спектакль «**Муха-Цокотуха**»;

VII Международный театральный фестиваль «Театр кукол — без границ» (Москва, Московский областной театр кукол) — спектакль «**Жизнь**»;

IX Международный эколого-этнический фестиваль театров кукол «Чир Чайаан» (Абакан, Хакасия) — спектакль «**Сто сорок ударов в минуту**».

В течение всего сезона много стран и городов посетил спектакль «**Далеко-далеко**»: состоялись гастроли во Франции, Германии (Эрфурт, фестиваль «Synergura»), Норвегии (театр Kattas Figurtaeter Ensemble, регион Осло), Канаде (Монреаль).

Главный режиссер театра Руслан Кудашов стал обладателем Приза общества «Театрал» за постановку спектакля «**Шпиль**».

С 20 по 30 августа в театре состоялась БТК-ЛАБ: Лаборатория для молодых режиссеров под руководством Руслана Кудашова по новой детской литературе.

В рамках проекта участники представили работы по книгам издательства «Самокат».

По окончании лаборатории четыре эскиза смогли посмотреть все желающие, а некоторые из эскизов станут полноценными спектаклями, которые войдут в репертуар БТК.

В начале сентября в рамках программы «Большие гастроли» Федерального центра поддержки гастрольной деятельности при Министерстве культуры РФ театр сыграет 19 спектаклей из детского и взрослого репертуара для зрителей в Улан-Удэ и Иркутске. На Байкал поедут та-

кие постановки как «Екклесиаст», «Мы», «Холстомер», «Айболит», «Снежинка», «Колобок», «Сто сорок ударов в минуту». Также в рамках гастролей пройдут семинары и мастер-классы.

В конце сентября БТК представит первую премьеру сезона — спектакль «Конек-Горбунок» в постановке Дениса Казачука.

В рамках четвертого фестиваля «БТК-ФЕСТ: Театр актуальных кукол» театр пригласит в Санкт-Петербург продюсеров для просмотра кукольных и других синтетических спектаклей.

В программе будут представлены спектакли БТК, театров «KarlssonHaus», «Кукольный формат», «АХЕ», театра «За Черной речкой».

Четвертый Международный фестиваль театров кукол «БТК-ФЕСТ: Театр актуальных кукол. Цирк» пройдет с 3 по 7 ноября 2017 г.

Петербург предоставит свои площадки самым разнообразным

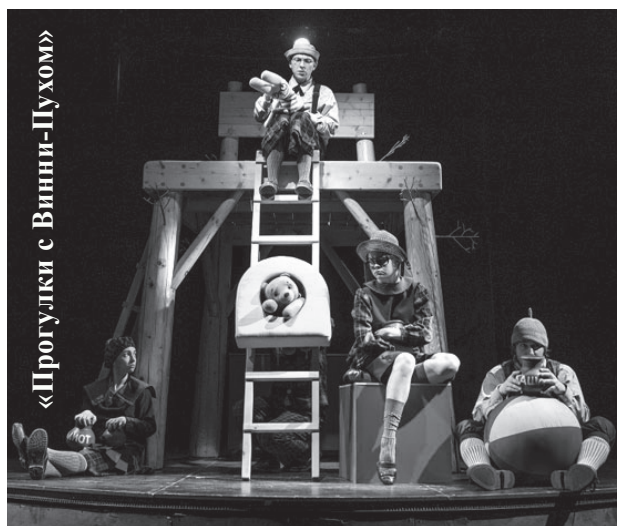
цирковым представлениям, клоунам, акробатам, фантазерам.

Мы покажем очевидные и невероятные соединения двух древних зрелищных форм: кукольного театра и цирка. Мы увидим и возвращение к традиции, и современное искусство.

В рамках «БТК-ФЕСТ: Театр актуальных кукол. Цирк» состоится ге-премьера спектакля Руслана Кудашова, впервые поставленного режиссером в театре «Потудань» 15 лет назад. Спектакль вернется и на этот раз будет идти на сцене БТК.

БТК совместно с критиками и театроведами запускает сайт «ТЕАТР АКТУАЛЬНЫХ КУКОЛ РОССИИ» — информацион-

ный ресурс, дающий представление о современном кукольном театре для русскоговорящих и иностранных профессионалов, а главным образом — для продюсеров. Мы надеемся, что портал даст полное представление о лучших спектаклях, о режиссерах — как уже зарекомендовавших себя, так и о и подрастающем поколении, а также о других известных персоналиях.

«Прогулки с Винни-Пухом»

ИВАНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР КУКОЛ

«По щучьему веленью»

82-й театральный сезон завершился в Ивановском областном театре кукол 15 июля 2017 года. Он был щедр на юбилеи.

40 лет творческой деятельности отметили заслуженный артист России Александр Сердитов и актриса Татьяна Терентьева.

30 лет на сцене нашего театра играет актриса Наталья Громова.

С 55-летним юбилеем поздравили друзья и коллеги актрису Веру Павлову.

Новогодняя кампания открылась премьерой спектакля «По щучьему веленью» для детей от 4 лет по пьесе Николая Шувалова.

Для зрителей от 6 лет и взрослых в апреле состоялась премьера кукольного шоу «Без лишних слов, или Игра во все руки», приоткрывающего некоторые секреты искусства театра кукол.

В новом сезоне Ивановский театр кукол планирует постановку спектакля для маленьких «Терешечка» и волшебной сказки «Про Спящую Красавицу».

Все силы творческого коллектива будут направлены на главное событие сезона — XII Международный фестиваль театров кукол «Муравейник», который состоится в апреле 2018 года.

«Без лишних слов, или Игра во все руки»

Интерпретация – бесконечно, столетиями решаемая категория, направленная на понимание, истолкование содержания интерпретируемого объекта. Проблема интерпретации, пожалуй, одна из древнейших проблем человеческого рода, возникшая задолго до появления и театрального искусства, и музыкального, и литературы, и живописи. Необходимость толковать, интерпретировать поступки, намерения, речь, действия появилась, вероятно, тогда же, когда возникло само общение. Без интерпретации нет ни художественного произведения, ни творчества, так как любая творческая работа по существу – интерпретация окружающей жизни и духовного мира человека.

Проблема интерпретации драматургом первоисточника или режиссером спектакля, основанного на литературной первооснове, на мой взгляд, в первую очередь лежит в области этики, а уже затем – профессии. Если сказать точнее и короче – суть проблемы не в интерпретации, а в Интерпретаторе – его воспитании, культуре, образовании, характере, мере таланта, даже языке, которым он пользуется. Дело в том, что культурная картина мира всегда специфична и различается у разных народов. Это обусловлено и природными условиями, и географией, и историей, и социальными устройствами, и верованиями, и традициями, и образом жизни, и языком...

У интерпретации две крайности. Одна из них – когда драматург, взявшись инсценировать некое литературное произведение, или режиссер, принявшийся за постановку пьесы, пользуются первоисточником только для того, чтобы вложить туда собственное «эго». «Интерпретируя», а вер-

нее – подменяя смысл первооснов собственными образами, идеями и смыслами, часто противоположными тому, о чем говорил автор первоисточника, они становятся не Интерпретаторами, а Авторами, которые должны выступать от своего имени и не заслоняться именем другого автора.

Много лет назад меня пригласили в один из театров кукол на премьеру спектакля «Сказка о рыбаке и рыбке» по известному произведению А.С. Пушкина.

Я посмотрел спектакль и понял, что могу мгновенно и с легкостью составить рецепт для подобных режиссерских и драматургических интерпретаций. Вот он.

ОБ ИНТЕРПРЕТАЦИИ И ИНТЕРПРЕТАТОРАХ

Рецепт постановки спектакля по «Сказке о рыбаке и рыбке»

Как это делается? Очень просто. Берете сказку. Любую. Лучше – известную. Например, «Сказку о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина. Читали? Теперь дело за малым. Что? Воплотить в пьесе авторский замысел? Вы с ума сошли. Кому нужна эта архаичная история о жадной Старухе и ее разбитом корыте? У вас есть собственные мысли? Ах нет?.. Тогда возьмите любую чужую. Например, вы друг природы и хотите призвать детей к ее защите, или – вы ненавидите так называемый «технический прогресс».

Теперь приступаем к изготовлению пьесы или постановке спектакля. Концепция будущего шедевра у нас уже есть — ваши мысли о красоте природы и вреде прогресса. Не трусьте, рука интерпретатора должна быть

тверда. Если пьеса вдруг удастся – вы гений. Если нет – виноват Пушкин. Берем сказку Пушкина и подкладываем под нее вашу концепцию. Не лезет? Лучше подкладывайте! Текст мешает? Режьте его. Еще... Еще... Еще... Мало осталось текста Пушкина? А кому он вообще нужен. Напишите свой пролог или эпилог, в стихах, конечно. Теперь включаем фантазию:

«Занавес открывается. Лес, берег моря, Старуха, корыто. На берегу моря – представители фауны: медведи, волки, лисы, попугаи... Все они хором читают текст «от автора»:

«Жил старик со своею старухой
У самого синего моря;
Они жили в ветхой землянке
Ровно тридцать лет и три года.

Старик ловил неводом рыбу,

Старуха пряла свою пряжу»...

Когда ленивая Старуха посылает трудящегося Старика просить у золотой рыбки новую избу, начинает работать наша «концепция». Рыбка, думаете, за «просто так», «за спасибо» новую избу построила? Шалишь! Она себе на уме. Строительство велось из материала заказчика. Приходит Старик домой, видит: вместо густого леса остались одни пеньки. Рыдающие медведи, лисы, зайцы собирают свои пожитки и уходят. Но Старуха не унимается, просит уже не избу, а царский дворец. Когда Старик в очередной раз приходит к морю, если помните, у Пушкина «почернело синее море». Отчего оно почернело? Включайте фантазию и интерпретируйте! Море почернело от обилия водного транспорта! И на глазах юных любителей пушкинской поэзии по морю плывет пароход, отравляя окружающую среду дымом и отходами горюче-смазочных материалов. Ну что, брат Пушкин?.. Интерпретация требует жертв.

А вот и сама жертва. Раздаются гудки паровоза, и последний из уцелевших лесных обитателей – зайчишка, по шпалам убегаёт от паровоза, как бедный Евгений от Медного всадника. Железный символ цивилизации все ближе, ближе... Всё, погиб зайчик. С флорой покончено, с фауной, кажется, тоже. Наш Старик снова покорно идет к морю, а моря уже нет. Одни консервные банки плавают. В финале спектакля – эпилог.

На авансцену выходят артисты и, обращаясь к зрителям, произносят: «Старик должен был попросить у рыбки новую Старуху!»

«Новую Старуху! Новую Старуху!» — скандируют кукольники.

Уверен, что детишкам когда-нибудь пригодится этот немудрый совет старших.

Это – одна из крайностей проблемы интерпретации, назовем ее «ментальной», основанной на создании Интерпретатором собственных текстоментальных картин мира, частично или полностью искажающих суть первичного художественного произведения.

Есть и другая крайность, – «формальная интерпретация», когда Интерпретатор до такой степени трепетно относится к первоисточнику, что дословно его повторяет, не пытаясь осмыслить. В этом случае не возникает самого факта появления нового художественного произведения. Формальная интерпретация, лишённая анализа и осмысления, ограничивается формальным представлением Интерпретатора о прототексте.

Принцип перелицовок известных литературных произведений для кукольной сцены популярен и сегодня: прототекст облегчается,

укорачивается, осовременивается, действие приспособливается для персонажей-кукол. Оригинальной пьесы – многовариантного литературно-сценического произведения, которое способно жить и развиваться в десятках и сотнях спектаклей других режиссеров на протяжении многих лет, при этом не возникает.

Интерпретация, на мой взгляд, в первую очередь зависит от личности, задач и таланта Интерпретатора.

В качестве примера приведу спектакль-пантомиму «Гадкий утенок» Ганса Христиана Андерсена в Санкт-Петербургском театре «Бродячая собачка» в постановке датского режиссера Жака Матиссена. Режиссер убрал из спектакля весь текст Андерсена. Ни одного слова – только птичья разноголосица – кряканье, клеткот и кудахтанье. Но зато какая палитра характеров, чувств, эмоций, неожиданных театральных решений, кукольного мастерства, столько острых, узнаваемых персонажей! В руках актеров неповоротливые деревянные куклы-болванки с головами на шеях-пружинках двигались, действовали – жили! Мало того, казалось, что у них появились души (у большинства персонажей, – душонки, но это требовало от актеров не меньшего мастерства и таланта). На одном дыхании, без антракта давно известная, десятки раз виденная мною «детская» сказка Андерсена обернулась своим бездонным драматизмом. В спектакле не было ни привычных диалогов, ни монологов, ни лиц «от автора» – вообще ни единого слова. Но зато было ощущение, что перед нами та самая история, которая только что придумана, но еще не написана Гансом Христианом,

не облечена им в слова, которые в любом случае никогда не бывают точны. То есть, складывалось ощущение, что этот спектакль – не интерпретация, а ПЕРВОИСТОЧНИК сказки Андерсена. Все, что находилось и происходило на сцене, исчерпывающе создавало и образ, и атмосферу, и характер пространства этой известной сказки.

Поэтому на вопрос «В какой степени автора спектаклей (режиссера, драматурга) обязует прототекст (архитекст), из которого он исходит при реализации своего замысла», я бы ответил так: АВТОРА СПЕКТАКЛЯ формально текст не обязует. Обязует содержание. Спектакль – самостоятельное художественное произведение. Но если он не соответствует или не вполне соответствует содержанию прототекста, то создатель художественного произведения обязан поставить под ним собственное имя, указав какое произведение и какой автор его вдохновил.

Режиссер может быть Посредником, а может быть Автором. В те времена, когда в качестве режиссера спектакля выступали сами драматурги – авторы прототекстов, проблема интерпретации возникала только у зрителей. Есть ли границы интерпретации? Думаю, что в случаях, когда возникает ПОЛНАЯ СВОБОДА интерпретации прототекста, Интерпретатор становится Автором.

Где же решение проблемы интерпретации? На мой взгляд, давно существует готовый рецепт. У К.С. Станиславского есть крылатая фраза: «Любите искусство в себе, а не себя в искусстве». Если этот завет исполняется – проблема интерпретации перестает быть проблемой.

ТЕАТР КУКОЛ СТИРАЕТ ГРАНИЦЫ

В конце мая в Московском областном театре кукол прошел VII Международный фестиваль «Театр кукол – без границ». В программу вошли спектакли для детей со всей страны и эскизы по результатам лаборатории драматургов.

География фестиваля

Каждый год фестиваль на один день отправляется в Московскую область. В этот раз был выбран Дмитров, в Кремле которого Московский театр кукол показал «Снежную королеву» в постановке Майи Краснопольской, изобретательную бумажную историю в стиле домашнего театра, а в местном ДК гости увидели «Слона» Белгородского театра кукол, яркий спектакль с цирковыми трюками в постановке Петра Васильева.

Программа для московских зрителей оказалась ожидаемо шире. На фестиваль пригласили Большой театр кукол из Петербурга с моноспектаклем «Жизнь» по Андрею Платонову, Ивановский областной театр кукол показал «Ладушки-ладушки» для самых маленьких, а Челябинский театр кукол им. В. Вольховского спектакль-страшилку «Гуси-лебеди».

Из московских театров в программу фестиваля вошел спектакль Детского камерного театра кукол «Кентервильское привидение» Валерия Баджи, принимающий же Московский областной сыграл «Сказку о золотом петушке» в постановке Дениса Казачука и «Ревизора» в постановке Карена Нерсисяна для детей постарше. Кстати, специальными гостями фестиваля стали куклы первой постановки «Ревизора» в МОГТК, которым в 1933 году открылся театр. На четыре дня Хлестаков и Городничий поселились в витрине родного театра по соседству с потомками.

На фото: спектакль «Ладушки-ладушки» Ивановского областного театра кукол

На фото: спектакль «Гуси-лебеди» Челябинского театра кукол им. В. Вольховского

На фото: спектакль Московского областного государственного театра кукол «Ревизор»

На фото: дети на мастер-классе

На фото: заслуженная артистка России Людмила Мартыанова

Новая драма для театра кукол

Основная фишка обновленного фестиваля – проведение творческой лаборатории «Маленькая драма». Новое время требует новой драматургии, недостаток которой остро чувствуется в метафоричном мире театра кукол.

Лаборатории предшествовала драматургическая мастерская Михаила Бартенева, в работе которой приняли участие драматурги из разных городов. Итогом стали четыре оригинальные пьесы для театра кукол, по каждой из которых приглашенные режиссеры сделали фестивальные эскизы.

Такая постановка – важная проверка для автора своей пьесы, возможность посмотреть, насколько органично текст смотрится в не терпящем избыточности театре кукол. Каждый эскиз после показа был подробно разобран аналитической группой в составе критиков Павла Руднева, Алексея Гончаренко, драматурга Михаила Бартенева и доктора искусствоведения Бориса Голдовского.

Пьеса в действии

В этом году основной упор был сделан на пьесы для детей постарше. Это особенно важно, учитывая, что репертуар театров кукол редко может похвастаться разнообразием спектаклей категории 8+ или 12+.

На фото: актриса Московского Детского Камерного театра кукол Ольга Шабалова

Открыла лабораторные показы «Жизнь» Юлии Тупикиной в постановке Александры Ловянской. Подростковая история, где многообразие форм жизни сталкивается со стереотипным представлением родителей о взрослении ребенка. Демиурги-взрослые в прямом эфире создают на бумаге динамичный мир, в котором сосуществуют главный герой, мамонты, носки и хоккей. Формат анимации рисунков раскрывает и дополняет насыщенный и подробный текст пьесы, во всех смыслах оживляя его.

Драматург и режиссер явно смотрят в одном направлении – такой театр не идет на поводу у ребенка, не дает готовых ответов, но обозначает неудобные вопросы. Это не театр-развлечение, но говоря с детьми на понятном им языке, втягивает их в диалог с увиденным.

Пьеса Константина Федорова «Мойры Петроградского района» получилась насквозь кукольной. Затронутая тема зависимости и свободы приобретает особую интонацию, учитывая, что от каждого персонажа тянутся нити, сходятся в руках мойр, путаются и рвутся, а манипулируемый герой вдруг получает власть манипулятора.

В эскизе Дмитрия Богданова эффект оппозиции творца и человека создается игрой масштабов: мойры в живом плане нависают над ширмой, где копошатся мелкие, однотипные и зависимые куклы. Именно эту пьесу взял в работу Московский областной, поручив постановку Александре Ловянской. Премьеру обещают ближе к зиме.

Анна КАЗАРИНА

МОСКОВСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

В Московском театре кукол закрылся 87-й театральный сезон. Осенью мы выпустили две премьеры: «Золотой ключик, или Приключения Буратино» и «Морожены сказки», зимой репертуар пополнился еще двумя постановками: «Мальчик-с-пальчик», «Зайка и его друзья». В этом году наш спектакль «Сказка с закрытыми глазами «Ёжик в тумане» (режиссер Н.Пахомова) стал лауреатом Российской Национальной театральной Премии «Золотая Маска».

Увидели свет спектакли «Все мыши любят сыр» и «Золушка». В рамках Международного гуманитарного проекта «Минская инициатива» 19-21 июня в МТК прошел семинар «Особый театр для особого зрителя».

В июле наш театр выступил на XXVI Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске». В программу фестиваля вошли спектакли МТК «Петрушка» и «Поехали!»

В январе 2017 г. мы отметили 125-летие со дня рождения основателя МТК В. Швембергера. На юбилейном вечере собрались коллеги из Московского областного театра кукол, Кыргызского театра кукол, Московского детского камерного театра кукол, театра кукол «Альбатрос», ГАЦТК им. С. Образцова.

Весной в фойе театра мы открыли выставку, посвященную

90-летию заслуженного художника России М. Артемьева, более 20 лет работавшего в МТК главным художником.

В этом сезоне в гостях у нашего театра побывал Бурятский республиканский театр кукол «Ульгэр», показавший в рамках Дней культуры Улан-Удэ в Москве три спектакля. В программе фестиваля «Золотая Маска» на нашей сцене выступил Театр кукол из Набережных Челнов. На нашей площадке прошел 6-й Московский Всероссийский фестиваль «Сказочный мир».

Московский театр кукол принял участие в благотворительном детском театральном фестивале «Снежность», в VII Международном театральном фестивале «Театр кукол – без границ».

Спектакль «Петрушка» осенью побывал в Греции, а весной – в Болгарии, на 20-м национальном фестивале театров кукол «Михаил Лакатник».

В течение театрального года в галерейных залах МТК проходили выставки театральных художников. На традиционных Клубных встречах в МТК творческие вечера провели народный худож-

ник России Б. Мессерер, артист «Снежного шоу» Славы Полунина О. Луговской.

88-й сезон по масштабам творческих задумок обещает быть не менее впечатляющим. Не будем раскрывать все секреты, поделимся лишь ближайшими планами.

В начале нового театрального сезона режиссер Н. Пахомова и художник Е. Шахотко представят зрителям спектакль для взрослых «Гиньоль имени Станиславского» (по мотивам К. Чапека) и спектакль «Снегурочка» для детей.

Еще одной работой по сказке Карела Чапека станет спектакль для слабовидящих «Почтарская сказка» режиссера Н. Пахомовой и художника Р. Вильчика.

В Московском театре кукол в рамках гуманитарного проекта «Минская инициатива» прошел трехдневный семинар «Особый театр для особого зрителя». Специалисты из России, Беларуси и Украины представили проекты спектаклей для людей с особыми потребностями и поделились опытом реализованных постановок.

Проекты настоящие и будущие

Московский театр кукол был выбран местом встречи не случайно, здесь уже создано два проекта для людей с ограничениями по зрению: «Майская ночь» и «Сказка с закрытыми глазами «Ежик в тумане». На них до сих пор непросто достать билеты, оба номинированы на «Золотую Маску», а режиссер «Ежика» Наталья Пахомова получила за него всероссийскую премию. На семинаре вместе с художником Романом Вильчиком она представила проект спектакля для слабовидящих и слепых по «Почтарской сказке» Карела Чапека. Новая постановка, охватывающая зрителей с ограничением по зрению, не повторение уже найденного метода. Презентация показала, что режиссеру важен поиск иных подходов и средств воздействия на зрителя.

Украинская команда под руководством Михаила Урицкого представила спектакль «Светлячок» режиссера Катерины Лукьяненко по сказке Маринессы Радченко. Драматург опирается на собственный педагогический опыт, в том числе с детьми с расстройствами аутистического спектра. Но авторы проекта делают особый упор на то, что спектакль создается для совместного просмотра всеми детьми. Этот проект может стать для Украины первым опытом спектакля для особого зрителя.

Теория и практика

Многолетним опытом куклотерапии поделились руководитель московского театра «Бродячий вертеп» Александр Греф и актриса Елена Слонимская. С программой «Психологическая помощь

болеющим детям «Кукла-Доктор» они работают в онкологических диспансерах: рыжий Лука Лукич показывает, что лечение может быть не травматичным, готовит ребенка к операции, выхаживает после. Кукла через игру и шутку уменьшает страх и помогает снять агрессию: ребенок может отыграть на кукле все, что делал с ним врач.

О том, как подходят к вопросу особого театра зарубежные колле-

ОСОБЫЙ ТЕАТР – ТЕАТР ДЛЯ ВСЕХ

ги, рассказала театровед Нина Монова. Так, в США есть отдельная программа для школ и садов, основанная на кукольном представлении: в нем участвуют марионетки, как здоровые, так и с ограниченными возможностями.

Европейский опыт не ограничивается выпуском спектаклей для детей с особыми потребностями, но и привлекает их к созданию и участию в кукольных постановках.

В качестве одного из основных критериев такой работы Нина Монова отметила профессионализм творческой группы.

В создании подобных спектаклей недостаточно художественных навыков, здесь необходимо знание специфики, изучение литературы, лабораторный опыт, консультации с врачами и психологами. Ответом на запрос стал

мастер-класс Ильи Музюкина, педагога-психолога Благотворительного фонда «Даунсайд Ап».

Учиться принимать другого

Илья рассказал участникам конференции об особенностях взаимодействия с детьми с аутизмом и синдромом Дауна: какой темп для спектакля выбрать, какие использовать цвета, как обращаться с музыкой, чтобы не провоцировать ребенка. При этом психолог обратился к самой формулировке семинара «Особый театр для особого зрителя»: стоит ли делить детей на особых и нет или принять, что все дети – особые.

Участники мастер-класса поддержали идею, что подобные театральные проекты должны быть рассчитаны именно на широкую публику. Такой театр может стать актуальной и социально значимой инклюзивной средой, местом встречи людей разных, откуда каждый вынесет созвучные ему переживания.

Но нуждается ли «обычный» человек в соприкосновении с миром «особого»?

На этот вопрос ответила Яна Тумина, недавно поставившая в Упсала-Цирке спектакль «Я Басё», где играют, в том числе, дети с синдромом Дауна.

Основываясь на личном опыте, режиссер отметила, что совместное существование с детьми с особыми потребностями дает колоссальный опыт: «Общаясь с особым ребенком, человек начинает терпимо, не толерантно, а именно терпимо относиться к тому темпоритму, что совершенно не вписывается в его собственную скорость. И это расширяет границы: не только душевные, но границы сознания и бытового опыта. Это уникальный момент взаимодействия».

ФЕСТИВАЛЬ «РЯЗАНСКИЕ СМОТРИНЫ» ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ СТАРЕЙШИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФЕСТИВАЛЕЙ ТЕАТРОВ КУКОЛ, КОТОРЫЙ ПРОВОДИТСЯ В ГОРОДЕ РЯЗАНИ НЕПРЕРЫВНО, НАЧИНАЯ С 1989 ГОДА, РАЗ В ДВА ГОДА

9 - 14
СЕНТЯБРЯ
2017 ГОДА

ДАТА	ВРЕМЯ	СПЕКТАКЛЬ, ТЕАТР	ПЛОЩАДКА
09.09	10:30	Торжественное открытие фестиваля	театр кукол, большой зал 0+
	11:00	“Тумба-Лумба” Бургас (Болгария), Государственный театр кукол	театр кукол, большой зал 0+
	12:30	“Сказка странствий” Ингушский государственный театр юного зрителя	театр драмы, большой зал 6+
	12:30*	“Дорога в Вифлеем” Мытищи, театр кукол “Огниво”	театр кукол, малый зал 6+
	13:00	“Тумба-Лумба” Бургас (Болгария), Государственный театр кукол	театр кукол, большой зал 0+
	16:00*	“Дорога в Вифлеем” Мытищи, театр кукол “Огниво”	театр кукол, малый зал 6+
	16:00	“Сказка странствий” Назрань, Ингушский государственный театр юного зрителя	театр драмы, большой зал 6+
10.09	19:00	“Лафертовская маковница” Рязанский государственный областной театр кукол	театр кукол, большой зал 12+
	10:30	“Сказка о рыбаке и рыбке” Москва, ГАЦТН им. С. Образцова	театр кукол, большой зал 6+
	12:00*	“Утка, смерть и тюльпан” Любляна (Словения), Театр кукол	театр драмы, большой зал 6+
	12:00*	“Любовь Дона Перлимплина” Симферополь, Крымский академический театр кукол	театр драмы, малый зал 16+
	13:00	“Сказка о рыбаке и рыбке” Москва, ГАЦТН им. С. Образцова	театр кукол, большой зал 6+
	14:00*	“Утка, смерть и тюльпан” Любляна (Словения), Театр кукол	театр драмы, большой зал 6+
	14:00*	“Любовь Дона Перлимплина” Симферополь, Крымский академический театр кукол	театр драмы, малый зал 16+
11.09	19:00	“Чайка” Гродно (Беларусь), областной театр кукол	театр кукол, большой зал 16+
	20:00	“Интервью с ведьмами” Минск (Беларусь) Белорусский государственный театр кукол	театр драмы, большой зал 18+
	10:30	“Золушка” Рязанский государственный областной театр кукол	театр кукол, большой зал 6+
	12:00*	“Попугай и веники” Пенза, областной театр “Кукольный дом”	театр кукол, малый зал 18+
	16:00*	“Попугай и веники” Пенза, областной театр “Кукольный дом”	театр кукол, малый зал 18+
	19:00	“Чайка” Гродно (Беларусь), областной театр кукол	театр кукол, большой зал 16+
	19:00	“Интервью с ведьмами” Минск (Беларусь), Белорусский государственный театр кукол	театр драмы, большой зал 18+
12.09	10:30	“Птицы” Луганск (ЛНР), Академический театр кукол	театр кукол, большой зал 7+
	16:00*	“Про девочку Алёнку и её гусёнка” Оренбург, театр кукол “Пьеро”	театр кукол, малый зал 0+
	16:00*	“Калиф Аист” Ирнютск, областной театр кукол “Аистёнок”	театр драмы, большой зал 9+
	18:00*	“Про девочку Алёнку и её гусёнка” Оренбург, театр кукол “Пьеро”	театр кукол, малый зал 0+
	18:00*	“Калиф Аист” Ирнютск, областной театр кукол “Аистёнок”	театр драмы, большой зал 9+
	19:30	“Два путешествия Лемюзля Гулливера” Саратов, театр кукол “Теремок”	театр кукол, большой зал 16+
	13.09	10:30	“38 попугаев” Саратов, театр кукол “Теремок”
16:00		“Allegro ma non troppo” Барселона (Испания), Zero en conducta	театр кукол, большой зал 12+
18:00		“Дама пик” Пловдив (Болгария), Государственный театр кукол	театр драмы, большой зал 12+
20:00		Торжественное закрытие фестиваля	театр кукол, большой зал 0+
15.09	19:00	“Дама пик” Пловдив (Болгария), Государственный театр кукол	театр драмы, большой зал 12+

* Только для участников фестиваля

«Театр кукол» № 2, 2017

Газета театров кукол России

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Сергей Галиченко

Литературный редактор
Ольга Лабозина

Вёрстка
Пётра Гасева

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Олег Лабозин,
директор МОГ ТК, председатель Совета;
Борис Голдовский,
художественный руководитель МТК;
Дмитрий Родионов,
ген. директор ГУТМ
им. А.А. Бахрушина;
Сергей Галиченко,
директор издательства РОСА

e-mail: 885533@mail.ru
<http://puppetmo.ru/>

Установочный тираж – 900 экз.

Подписано в печать 05.09.2017.
Заказ № 195
Отпечатано в типографии «Радуга»
г. Москва, ул. Арбат, д. 35

Газета выходит один раз в месяц.
Мнение редакции может не совпадать
с мнением авторов публикаций.

СОЮЗ
ТЕАТРАЛЬНЫХ
ДЕЯТЕЛЕЙ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Издано при поддержке
Союза театральных
деятели Российской
Федерации

Издатель и распространитель
газеты – Московский
областной государственный
театр кукол