

Творческий рост

К десятилетию Смоленского областного театра кукол

Областному театру кукол исполнилось десять лет.

Развитие театра кукол, организованного вскоре после освобождения Смоленщины от немецких оккупантов, шло путем постепенного накопления опыта и совершенствования исполнительского мастерства его актеров. Правда, в первые годы наш коллектив испытывал большие трудности, связанные с подбором руководящих кадров, особенно режиссеров. Неблагоприятными были и материальные условия. Но, несмотря на это, театр сумел сохранить в своих рядах лучших актеров, обладающих многолетним творческим опытом.

Кукольный театр, как об этом свидетельствует история его возникновения и развития, представляет особый вид сценического искусства, существующий рядом с «человеческим» театром, а не подменяющий его. Артист-кукловод так же, как и всякий другой актер, должен знать основы драматического искусства. Вместе с тем в его профессии существуют свои, одному ему присущие, требования и законы. Он должен не только «чувствовать» куклу, но и понимать, каким образом можно заставить ее выразить своим действиями те или иные мысли и чувства.

Следовательно, средством воздействия на зрителя является мастерство актера, передаваемое через куклу. Успех его выступления, разумеется, зависит и от того, насколько кукла сама по себе выражает характер персонажа. Всякая кукла условна, но в каждой условности зритель может поверить только в том случае, если она не нарушается, а становится законом спектакля.

Последние три—четыре года наш коллектив работает с тростевыми куклами, а также пользуется системой верхней куклы. К ней относятся следующие приемы сценической техники: движения передаются непосредственно рукой; с помощью тростей; марионетка управляется снизу; кукла приводится в действие головой человека. При этом возможны самые разнообразные технические варианты. Кукла, даже самая примитивная, может показаться живой и чарующей, может увлечь зрителя своими движениями, жестами, внешним обликом.

За годы своего существования театр поставил более пятидесяти пьес, дал более четырех тысяч спектаклей, обслужил 750 тысяч зрителей. В репертуар театра входят популярные детские сказки, инсценировки классических произведений и несколько оригинальных пьес на современные темы. Особое место занимает русская народная сказка. Сотни представителей выдержали, например, спектакли: «Иван Царевич и Серый Волк», «Красная шапочка», «По щучьему веленью», «Конек-горбунок», «Аленький цветочек», «Финист — ясный сокол».

Расширяя свои аудитории, театр на практике доказал, что куклы могут и должны играть настоящую драматургию, создавать полноценные сценические образы, а не только условные маски. По своей природе куклы тяготеют к иронии, шаржу, гротеску. Но кукольный театр способен показывать не только комедийные и сатирические пьесы, но и драму.

Главный итог вашей работы — это создание сплоченного коллектива, насчитывающего семнадцать человек. Некото-

рые из них пришли из драматических театров, из коллективов художественной самодеятельности. Но в основном составе театра его воспитанники, среди них: Власов, Егорова, Арсеньев, Сологуб.

Десять лет раздвигая из-за ширмы голос Э. К. Беллерус, актрисы с многообразным дарованием. Она легко исполняет роли, которые требуют не только высокой техники кукловодства, но и умения перевоплощаться. К ним надо отнести Злую Бабу из «Финиста — ясного сокола», Емелю из сказки «По щучьему веленью», Ивию и Бабу-Ягу из «Аленького цветочка», Царю и Велюгу из «Золотого сердца», Пелеха, Малыша и Жилочку из «Волшебного факела».

Для каждой из этих ролей она нашла свой ритм движений, пластичный рисунок, интонационные краски. Кроме отличных исполнительских качеств Э. К. Беллерус обладает хорошим знанием теории своего искусства, что дает ей возможность, наравне с режиссером, активно участвовать в постановке каждого нового спектакля.

Ведущей актрисой театра является В. В. Егорова. Живой темперамент, яркость, простота и подкупающая непосредственность — основные качества ее яркого сценического дарования. Тщательно и с большим вдохновением работает она над каждым образом, добиваясь наибольшей его выразительности. Надолго запомнятся созданные ею образы сказочных героев — Прекрасной Елены, Красной шапочки, Аленуши, Царевны Несмеяны. Этот перечень можно продолжить.

Два года назад, оставив подмостки драматического театра, пришла к нам Н. А.

Зорова, актриса с большим театральным стажем. Недюжинный творческий опыт помог ей быстро освоиться с новой, непривычной для нее обстановкой. В работе с куклами она добивается правдивого и художественного отображения действительности. Главное, что отличает поведение ее кукл на ширме — это оправданность поступков. Этого она достигает умелым использованием жеста и интонации. За сравнительно короткий срок Н. А. Зорова удачно сыграла около десяти ролей из сказочного репертуара.

Хорошее впечатление оставляют выступления Л. М. Сологуба. Вначале он работал электриком, а затем заинтересовался куклами. Можно с уверенностью сказать, что этого способного актера вырастил наш коллектив. Он много и настойчиво учится, овладевает мастерством, играет эпизодические роли. Хотя эти роли незначительны по своему материалу, актер относится к ним серьезно, с трогательным вниманием и любовью. Юные зрители благодарно рукоплещут ярким, колоритным образам, созданным Л. М. Сологубом.

Когда другой актер — В. Д. Арсеньев — поступил к нам на должность рабочего сцены, это был робкий, застенчивый юноша. А сейчас без него трудно представить наш коллектив, настолько он необходим театру. Нелегко далось ему мастерство кукловода. Много труда, возможного только при всерьезной любви к искусству, затрачено им, и тем ограднее результат. На его счету десятки хороших сценических образов. В нашем репертуаре не было ни одной пьесы, в которой не участвовал бы В. Д. Арсеньев.

Лучшим исполнителем характерных и комических ролей по праву считается В. П. Власов. Его творческой манере присущ острый юмор, живая сочная речь,

точный ритм и музыкальность. Актер никогда не сбивается на грубый фарс. Он играет просто, естественно, соблюдая чувство меры.

Следует отметить молодого музыканта и актера, начинающего композитора А. А. Делика, нашего в театре кукол свое призвание. Три года добросовестно работает машинистом сцены Анатолий Фактурович. Одновременно он выполняет несколько поручений, выступая как машинист, куколовод, режиссер и бутафор. Все эти специальности приобретены им в нашем театре, для которого он не жалеет сил и труда.

Ведущих актеров отличает высокий уровень профессионального мастерства, позволяющий им преодолевать творческие и технические трудности. Смоленская детвора любит кукольный театр, кукольных персонажей, которые доставляют ей много радости и удовольствия, будят высокие, благородные мысли и чувства.

В кукольном спектакле органически сочетаются слово, движение, танец и музыка. Вместе с режиссером над постановкой работает и композитор. Он призван помогать раскрытию идейного содержания пьесы и общего режиссерского замысла. С этой задачей композиторы, пишущие музыку для нашего театра, в основном справляются. Правда, им пришлось немало потрудиться, прежде чем была найдена удачная форма музыкальных сопровождений. От простых развлекательных мелодий театр перешел к яркой, содержательной музыке, передающей смысл происходящих на сцене событий.

Театр пользуется услугами местных композиторов. На протяжении десяти лет с нами сотрудничали И. М. Трушкин, В. А. Дунаевский. В прошлом много сделал для нас композитор С. Варшавский.

Интересную музыку к пьесе «Волшебный факел» написал М. Бахчисарайцев.

К сожалению, театр до сих пор не располагает постоянной сценической площадкой и выступает на случайных, плохо оборудованных сценах школ и клубов.

Но мы выезжаем за пределы Смоленска не только по необходимости. Это — наш долг. Каждый месяц мы даем представления в районах области, а летом отправляемся на гастроли по городам и республикам страны. За последние два—три года коллектив театра побывал на гастролях в Белоруссии и Литве, в Калининградской, Псковской, Орловской, Великолукской и Брянской областях. Радужный прием, оказываемый нам зрителями, вызывает у нас горячее желание работать еще больше, еще лучше.

Сейчас театр готовит новые постановки. В нынешнем сезоне мы предполагаем показать спектакли «Король Олень» Е. Сперанского (по Гоцци), «Снегуркина школа» Г. Ландау и «Проделки Сказки» Мольера. Свой юбилей театр кукол проводит как творческий отчет перед юными и взрослыми зрителями. Школьники и пионервожатые просматривают спектакль Рыбины и Комиссарова «Волшебный факел». Для общественности города театр покажет трагическую сказку «Король Олень». В эти дни актеры продемонстрируют свое возмужавшее мастерство.

Внимание, которым пользуется кукольный театр со стороны партийных и советских организаций, а также нашего постоянного юного зрителя, говорит о том, что в нашей стране каждому успешно работающему коллективу и художнику предоставляются все возможности для совершенствования и творческого роста.

Д. СВЕТИЛЬНИКОВ,
главный режиссер Смоленского областного театра кукол.

Рабочий путь
г. Смоленск

20 НОЯ 1955