

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Татьяна ТЭСС

Государственный Центральный театр кукол вступил в двадцать первый год своего существования.

За двадцать лет в жизни театра произошло много событий. Театр сыграл около 16 тысяч спектаклей, побывал в 319 городах нашей страны, показывал свои спектакли за рубежом: в Польше, Чехословакии, Венгрии, Финляндии, Германской Демократической Республике. В военную пору театр выезжал на фронт, радовал своим искусством доблестных защитников Родины. Взрослыми людьми стали те молодые энтузиасты, что когда-то создали в маленьком театре первый спектакль, талант их созрел и углубился; за двадцать лет в коллектив театра пришло много новых молодых актеров, сформировавшихся и выросших в его творческой среде. Были за эти двадцать лет удачи и огорчения, поиски и находки, были и ошибки, были и большие победы. И, вероятно, самая большая из всех побед — это завоеванная любовь тысяч и тысяч зрителей, от мала до велика, любовь открывая, веселая и благодарная.

Артист кукольного театра — профессия особая. Не всякий талантливый актер драматического театра может применить свой талант в театре кукол. Суть не в том, что актеру надо научиться работать с куклой — эта техника не так уж сложна, постиг ее в общем довольно просто. Но актер, воспитанный на непосредственном общении с публикой, не сразу привыкнет к тому, что он должен отказаться от этого общения, спрятаться за театральную ширму. В обычном драматическом театре актер вырабатывал ряд качеств, например, пластику движений, мастерство грима. В кукольном театре эти качества ему не нужны. Актер развивал в себе дар мимики, выразительность жеста. В кукольном театре он не сможет их применить. Лишь голос со всем богатством интонаций попрежнему остается на его вооружении.

Первые постановки Центрального кукольного театра были предназначены для детей. Затем театр создал спектакли для взрослых. Требовательный взрослый зритель может по достоинству оценить технику кукольника и силу его актерского мастерства, художественные качества куклы и ее скульптурную выразительность. Но тот элемент детски-

простодушной игры с куклой, который присутствует в каждом спектакле, тоже находит отклик в наших сердцах. Вместе с актерами мы вступаем в веселый и чудесный мир, где талант человека оживил куклу, вдохнул в нее настоящее искусство.

Очень интересно побывать за кулисами кукольного театра. Сидя в зале, мы перестаем ощущать величину куклы: соотношения размеров на кукольной сцене настолько гармоничны, что зритель, «ажившись» в спектакль, забывает о миниатюрности персонажей. Но вот мы за кулисами. Актеры, работающие за ширмой, в первую минуту кажутся нам огромными, как великаны, ибо дворец, который мы только что видели на сцене, любой из них может унести на одном плече.

Близкое знакомство с куклами приносит и другие ощущения. Вдруг замечаем мы те удивительные по тонкости подробности, которые не всегда приметны из зала: вздувшиеся вены на руках старика, ямочки на пухлых щеках молодой красавицы, дьявольскую усмешку аксицателя, ключице бородавки и морщины Бабьи-Яги; видим во всех деталях внешнюю характеристику куклы. И в то же время не можем не удивиться тому, как невелик ростом герой пьесы, которым мы так восхищались, сидя в зале...

Спектакль развивается легко, брызжет весельем. Но чем пристальнее вы вглядываетесь, тем рельефнее видите, как сложен, как ювелирно тонок труд десятков людей, создавших этот спектакль. Актеры и режиссер, осветители и музыканты, дирижер и машинист, «подручный», который в нужную минуту как бы вырастает рядом с актером, чтобы помочь ему в работе с куклой, и рабочий, что с волшебной быстротой возводит на сцене избушку на курьих ножках или сказочный дворец... Стоя за кулисами, особенно полно чувствуешь работу всех участников постановки, сконцентрированную на крошечной сценической площадке, работу многообразную и вместе с тем настолько слитную, как если бы это был единый организм.

Актер, работающий в Центральном кукольном театре, должен уметь многое. Он произносит поэтические слова в сказке и играет в пьесе на современную тему; он перевоплощается в зверя или в кошку, в колдуну или в птицу. Он обладает чувством

юмора и вместе с тем умеет быть романтиком. Ему присущи музыкальность и чувство ритма. Он должен обладать режиссерским глазом, уметь проверить себя, смотреть на свою работу со стороны. И непременно условие, основное требование театра: актер должен подавить, вытравить в себе всякое проявление творческого эгоизма. Без взаимной помощи и творческой взаимоподдержки театр существовать не может.

Художественный руководитель театра С. Образцов, талантливый и вдумчивый художник, делится каждым своим режиссерским замыслом со всеми участниками спектакля; распределение ролей, характеристика персонажей, решение образа — все выносится на обсуждение группы, участвующей в данном спектакле. Широта художественного мышления, яркость режиссерских решений и умение Образцова обобщать придают этим повседневному творческим обсуждениям настоящую содержательность.

Мы видим обычно актеров кукольного театра только после конца спектакля, когда они выходят на авансцену вместе с куклами, отвечая на аплодисменты зрителей. И вместе с тем мы хорошо знаем их по тем образам, которые они создали на сцене.

Е. Сперанский, так же как С. Образцов, работает в Центральном кукольном театре со дня его основания. Кукла, которая отлично «вела себя» в сфере смешного, показала в руках Сперанского новые качества. Тонкая наблюдательность, художественный такт позволяют Сперанскому сделать рельефным и многогранным «кукольный образ». Его герой может быть чуть-чуть мечтательным, чуть-чуть капризным или слегка задумчивым... Кукле может быть свойственна поэтичность. Она может быть трагической или забавной в своем подражании человеку, никогда не пытаясь взять на себя повторение человеческих чувств.

Сперанский не только актер. Он делал такие инсценировки, как «Каштанка», «Ночь перед рождеством»; им написаны пьесы «Под шорох твоих ресниц» и «Красна наглядная»; он автор текста песенок в пьесе «2:0 в нашу пользу». Талант Сперанского ярок и разнообразен.

Актеры кукольного театра очень различны по своим художественным особенностям, по твор-

ческой индивидуальности. С. Самодур — актер с искрящимся комическим талантом. Свою деятельность в театре он начал с работы бутафора, художника. Он умеет обыграть даже конструктивные недостатки куклы, найдя в них характерные черты, которые могут усилить образ. Так, например, для спектакля «Ночь перед рождеством» была сделана кукла, изображающая шуцкого мужичка. Кукла была неустойчивой, плохо держалась. С. Самодур стал исправлять ее и неожиданно уловил в неуверенных, «растягивающихся» движениях куклиных рук какую-то новую деталь. И его мужичок вдруг стал то поправлять зигул, то подтягивать сползающие штаны, то неуверенно почесываться. Он сразу ожил: правдивые подробности придали яркую характерность маленькой эпизодической роли. Талантливый артист С. Самодур успешно работает и как режиссер.

В каждой роли, сыгранной И. Дивовым, ощущается настоящая мастерство. Дарование его умно и интересно. Дарование характера одна особенность: он с самого начала работы над образом придумывает, изобретает, трудится вместе с художником над куклой, и когда наконец кукла появляется на свет, Дивов уже изучил во всех деталях ее особенности. Артист добивается от куклы высокой выразительности. Трудно забыть созданного им персонажа в «Необыкновенном концерте», хотя за весь спектакль этот персонаж не произносит, кажется, двух слов.

Е. Успенской, одной из старейших актрис театра, свойственно умение создать особенно мягкий и изящный образ. Л. Казмина — актриса характерная; мы видели ее в ролях волночка, дикобраза, зайца; она же запомнилась нам как создательница чудесного комического образа бабушки в пьесе «2:0 в нашу пользу». Е. Сивельникова обладает музыкальностью, мягким и лирическим голосом, нежностью интонаций. Эти светлые краски не мешают ей с большой внутренней свободой перевоплощаться из «голубого образа» сказочной принцессы в образ совершенно противоположный, например, в старую и грубую Бабу-Ягу...

З. Гердт — актер, наделенный даром пародийности. Он активно и творчески работает над текстом, вносил в него свою выдумку, много находок. Гердт — актер меткий, точных и лаконичных характеристик, художник острый и изобретательный.

Плодотворно трудятся в театре и другие артисты. Выросли в стенах театра и свои композиторы: Н. Александрова, проработавшая здесь двадцать лет, Г. Теллицкий. Художник Б. Тузулов создает характерные и выразительные внешние образы кукол; его оформленные спектаклей отмечено настоящим мастерством.

Двадцать лет — для человека возраст юности. Для театра это уже зрелость, итог большого творческого труда. Государственный Центральный кукольный театр за эти двадцать лет завоевал признание, но любовь наших зрителей — это счастье, и с каждым новым спектаклем театру ее надо заново завоевывать и укреплять. В непрестанной творческой борьбе за это признание и любовь — счастье артиста.