

Гран при! — сказали зрителям

В СЕНТЯБРЕ нынешнего года Большой театр кукол, хорошо знакомый и маленьким, и взрослым ленинградцам, был на международном фестивале кукол в Бухаресте. Этот фестиваль — самый лучший кукольный мир — был посвящен именно таким творческим силам театра.

Серьезно и беспристрастно жюри присудило коллективу театра за спектакль «В золотом раме» по мотивам К. Чапека, первую премию и золотую медаль, а все остальные бухаресты, опережая многие жюри, приветствовали кукол и артистов восторженными криками: «Гран при! Гран при!» «Первую премию!» — на просмотре спектакля.

В те прозрачные осенние дни в Бухаресте героини фестиваля стали ленинградские куклы. О них говорили, как о живых существах, их хвалили, о них спорили и их полюбили многочисленные зрители, доуказывавшие театральным зал во время каждого спектакля.

Куклы и марионетки! Они давно уже стали подоправными хозяевами сцены, незаменимыми актерами. И мы так привыкли к ним, к выразительным, живым маленьким друзьям, что просто не задумываемся, как рождаются они и получают право на жизнь. Чьи руки создают их?

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Этих рук много. Давайте зайдём в Большой театр кукол на улице Невского. Не будем терять времени, пройдем сразу в рабочую мастерскую — ведь здесь куклы начинают свою жизнь.

Первый шаг... Нилка пьеса попадает в руки к художнику-скульптору Валентине Васильевне Малахеевой. Она читает пьесу раз, другой... и руки сами тянутся к карандашу и бумаге. Штрах, один, другой, третий... И вот с листа уже смотрят новые кукольные человечки. Это эскиз, первый набросок нового персонажа прочитанной пьесы.

А потом эскиз начинает набирать, по объёмательное путешествие. Он попадает в руки режиссера театра, заслуженного деятеля искусства РСФСР Михаила Михайловича Королева, самого строгого и объективного критика. Как сделать, чтобы кукла стала не просто живой личностью, а воплотила в себе нечто общее, пусть даже несколько символическое? Кукла — копия человека выглядит жалкой, тусклой и неинтересной и умирает сразу, не успев ожить. Но если разбить скорлупу копирования и заставить куклу выразить мысль, существо и идею образа — будь он сатирический или поэтический, она прямо с эскиза делает свой третий шаг — в мастерскую.

И тут снова художник-скульптор В. В. Малахеева берет эскиз в свои руки. Из серой фанеры и пластилина постепенно поднимается нос, рот, глаза — голова готова.

Теперь дело за артистами. Буафором Валентина Ивановна Сергеева. Гипс и пальчатые перчатки на месте, и вот кукла с пластилиновой головкой сидит, но еще только в десятый раз легла в прорезь.

Почти готовятся только куклы. Саша Макарова и Володя Хорраев делают для них «механику» (или основу). От «механики» зависит вся жизнь куклы, ее возможности двигаться по сцене. У некоторых кукол она очень сложная, как, например, у индийской такловитины, у других же предельно проста.

А как же туловище? Ведь одной основой мало. Здесь скульптору Нине Михайловне Петровой помогает химия, а вернее, — синтетические материалы. Чудесный, легкий паралин оковачательно вымоченный вату. Торсы кукол, их руки, волосы и десятки всяких мелочей теперь делают только из паралина. Куклы убавили в весе и стали более подвижными на сцене.

Маленькие куклы — большое искусство

И вот еще один шаг — в костюмерию. Это широта Клавдия Алексеевны Васильевой и Марии Матвеевны Гукоски. Перед ними лежат знакомые нам эскизы. Теперь нужно одеть куклу так, как задумано автором. Но что это? Почему в ряд выстроилось сразу шесть Остапов Бендеров и четыре прелестных Галадей? Зачем так много одинаковых кукол? Нет, они разные. Куклам некогда переодеваться на сцене. Они должны моментально появиться в новых картинах по-новому одетыми и даже несколько новыми для зрителя.

ПУТЬ НА СЦЕНУ

С первого этажа, из мастерской, куклы должны подняться по ступенькам на второй этаж, в зрительный зал, на сцену. Ступеней много. Первая — актер взял куклу в руки, а второй и третий — это он, актер, отдает ей, несущейся мертвой кукле, свою душу, энергию, свой талант. И вот она, вобравшись на последнюю ступеньку, начинает оживать.

Занес зрительный зал. Кукла вошла в сердце, заставила пошевелиться...

Значит нужно это искусство? Конечно, нужно. Об этом не спорят. Оно не умрет так же, как и народная песня, потому что оно пришло из народа. Но до сих пор актеры-кукольники растаяли свой талант самостоятельно. И вот впервые в Союзе в Ленинградском театральном институте в прошлом году был создан факультет кукольников. Из него будут выходить актеры-кукольники с театральным образованием. Этот факультет создан на базе Большого театра кукол, а курс кукольного мастерства ведет главный режиссер театра М. М. Королев.

Никто из актеров театра не остался в стороне от факультета кукольников. Заслуженный артист РСФСР В. В. Кукушкин рассказывает студентам о тонках техники анимации кукол. Замечательный актер В. А. Сударушкин вместе с М. М. Королевым ведет курс актерского мастерства.

Нужно уметь самим сделать куклу. Артист С. А. Рубанович учит молодых актеров технологии кукол. А декорации? В театре кукол они должны быть предельно ясны, просты и лаконичны. Постичь это помогает студентам художник театра И. А. Коротков.

Растет настоящая смелая актеров-кукольников. Они повесят светлое искусство во все углы нашей страны, и зазвучит со сцен театров и клубов голос живой куклы — нашего маленького друга.

Н. ГИЗБУРГ

На снимке: главный режиссер театра заслуженный деятель искусств М. Королев с участницами спектакля «В золотом раме».

