ТЕАТР

ЕСТЬ У КУКОЛ ДУША

„Большой ленинградский театр кукол, — сказала директор театра К. Ф. Орлова, — приезжает в Тбилиси второй раз. Впервые театр встретился с грузинским зрителем в 1958 году. Нынешняя наша встреча волнует весь коллектив и не только потому, что мы приехали с новым репертуаром, проверка которого на зрителе всегда является своего рода творческим испытанием, но и потому, что самой большой радостью для театра является возможность контактов с теми, для которых предназначается весь итог нашей работы, прочувствованного, пережитого. И чем шире эти контакты, чем больше эмоций, мыслей вызывает театр у зрителя, тем больше возникает у нас проблем, задач, перспектив.

Театр кукол — коллектив с определенным сложившимся репертуаром — этикой театра, традициями. Программы, предназначенные для детей и взрослых, нигде не дублируют друг друга. В основном, это комедийно-сатирические спектакли, мюзиклы, сказки как советских авторов, так и зарубежных. На Всемирном фестивале кукольных театров и театров марионеток в Бухаресте наш коллектив завоевал золотую медаль. За последнее время в театр пришла большая группа молодежи — молодые актеры, молодые драматурги, молодые художники и скульпторы, бок о бок работающие с такими известными мастерами, как народная артистка РСФСР В. С. Киселева, заслуженный артист РСФСР И. С. Альперович, заслуженный артист РСФСР В. В. Кукушкин, заслуженный артист РСФСР А. П. Корзаков и другими. Одной из характерных тенденций нашего театра является стремление уйти от примитивизма, штампа, эмоционально воздействуя на зрителя так, чтобы он «смеясь расставался с прошлым». Поэтому актеры не замыкаются за ширмами только с куклами, а порой выходят к зрителю, включаются в действие, стараясь максимально воздействовать на аудиторию так, чтобы зритель вместе с героями погрустил, посмеялся, подумал. В Тбилиси мы привезли два спектакля для детей и шесть для взрослых. Все это работы последнего времени. Тбилисцы смогут познакомиться с мюзиклом Б. Шталефа и Л. Гелбарта по мотивам произведений Плавта «Несусветная комедия», «Золотым теленком» И. Ильфа и Е. Петрова, мюзиклом молодого ленинградца Кима Рыжова «Ловите миг удачи» и другими спектаклями. Думается, что контакты наши с грузинскими зрителями установятся крепкие, собственно, уже установились. И свидетельством тому является теплота аудитории, чутко реагирующей на каждую реплику, фразу, действие».

Да, контакты установились, обусловленные мастерством, злободневностью, высоким профессионализмом спектаклей этого известного коллектива.

Зритель отлично ощущает пульс творческой жизни театра и очень быстро на него реагирует, видит и чувствует и мудрую неповторимость сказки, ее простоту — которую не постигнуть при помощи одной театральной изобразительности, и юмор, хлесткую сатиру комедийных спектаклей, умение видеть и воплощать самые тонкие нюансы чувств, подтексты иносказаний, смысл поступков. И куклы (как неверно в данном случае определение «бездушные» куклы) обретают живую душу. Душа их в вечерах — печальных и грустных, веселых и смешных, всегда остроумных, выходящих к зрителю душевно поделиться тем, что волнует их самих, вынося неуловимый лирический, либо сатирический подтекст на поверхность.

Спектакли ленинградцев начинает уже афиша — яркая, красочная и программка — цветная, всякий раз по-иному построенная — тоже следующий шаг к спектаклю (художники В. Ковалев, Д. Афанасьева). Затем устанавливается своеобразная связь между актером и его персонажем — куклой. Куклам сообщена психологическая глубина, пластичность, объемность, но придают им реалистическую полноту и жизненную достоверность люди — режиссер, художники и актеры.

Спектакли театра не одинаково остры и глубоки по смыслу, но изобразительно-пластическая сторона его неизменно на высоте. Постановщики нередко отказываются от единой статичной ширмы. Игровыми точками становятся условные станки, расположенные на разных точках сцены, продуманная система дает возможность быстрого и четкого перемещения, десятки фарсовых ситуаций наслаиваются одна на другую. Одна за другой рождаются запоминающиеся сценические метафоры. Плакатно-метафористическое решение каждой сцены, каждого эпизода дополняется множеством психологических и бытовых деталей. Герои то ведут проникновенный, почти житейский разговор на авансцене, то вдруг замолкают, предоставив возможность артисту задать человеческий вопрос, обращенный к залу. Режиссура охотно использует натуралистическую деталь, но каждый раз эта деталь, обретая яркое сценическое воплощение, вырастает до символа, дает радость узнавания жизни. Это мещанское — устроенный быт кошечки Лауры (артистка РСФСР В. С. Киселева), и зеленая тоска, и блатной жаргон уличных рыцарей наживы и прически Брижит Бардо у неудачливой секс-бомбы Мими (Е. Стурова), и сложившийся штамп цирковых аттракционов с иллюзионом демонического обольстителя Леопольда Леопардини (В. Корзаков) в спектакле К. Рыжова «Ловите миг удачи» (постановка А. Белинского). Это движущиеся навстречу дома, движущиеся друг к другу античные скульптуры, подчеркивающие страстное влюбление молодой пары, осененной золотым солнцем, это реплики, фразы, песенки, лирические отступления «древнеримского композитора» Модеста Табачникова в мюзикле «Несусветная комедия» (режиссер В. Сударушкин) и многое другое, составляющее наряду с отточенным юмором, тактом, великолепными и самобытными типажами кукол, динамикой развития действия, удивительное очарование спектаклей. Перед зрителем проходит огромная галерея персонажей. И неважно, в какие костюмы облачены куклы — древнеримские или современные, важно, что им всегда сопутствует юмор, смех и слово их злободневно попадает в цель.

Театр рассказывает о добрых чудесах. Смех — чудо, жизнь — чудо, любовь — чудо. Но не обходит и злых, когда «люди быть людьми не смеют», когда «миг удачи» ловится всеми доступными и недоступными средствами, когда мерилами искусства становятся попурри с неустойчивыми вкусами, любовь продается и покупается, а свобода — предмет мечтаний. И когда куклы становятся злыми, они возмущаются, они клеймят, поднимаясь до гротеска, становясь суровыми, бичуя низменное, порочное, мелкое, перекликаются с современностью, никогда не уходя от нее.

Великий комедиограф сказал, что театр с злободневным спектаклем идет по дороге, неся зеркало, в котором отражается небо и лужи. Ленинградский театр кукол отражает в своих остроумных спектаклях — зеркале жизни, многие волнующие нас проблемы, шагая в ногу со временем. И зрителю нужны их спектакли, веселые, грустно-смешные, просто смешные, но всегда человечные и умные.

И. МУХРАНЕЛИ.

Молодежь Грузии
г. Тбилиси
6 ИЮН 1970