

ДЛЯ ТЕХ, КТО РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА

БОЛЬШОМУ ТЕАТРУ КУКОЛ — 50 ЛЕТ

Ленинградскому государственному Большому театру кукол исполнилось пятьдесят лет. Сегодня этот театр известен не только ленинградцам. Кажется, нет на карте нашей страны из одного крупного города, в котором бы он не побывал БТК, в котором бы он не приобрел верных друзей и почитателей.

Постоянный поиск, открытие новых выразительных средств, расширение жанровых и тематических границ кукольной сцены, богатая фантазия и неиссякаемая творческая изобретательность — вот что отличает этот коллектив, вот что привлекает к его спектаклям внимание зрителей, критиков, профессионалов кукольного искусства.

Сегодня Большой театр кукол обладает великолепной труппой, способной решать любые творческие задачи. Представления актеры разных поколений, эта труппа — редкий пример единения и сплоченности. Ветераны театра — народные артисты РСФСР В. С. Киселева, И. С. Аальперович, В. В. Кукушкин, актеры среднего поколения заслуженные артисты РСФСР В. П. Мартынов, В. П. Корзак, А. Г. Донскова сбергают и передают молодому своему поколению традиции: высокую исполнительскую культуру, виртуозное техническое мастерство, бережное отношение к слову.

Традиция театра... Они складывались постепенно. С той ранней весны 1931 года, когда три актера, художник и музыкант-аккомпаниатор составили небольшую труппу при районном Доме коммунистического воспитания детей и начали давать кукольные представления. «Инкубатор», «Второй большевистский сев», «Возвращения» — так они называли эти первые незабываемые спектакли. В них использовались традиции античного театра кукол 1920-х годов с его масочной образностью, откровенной дидактикой.

В 1932 году коллектив возглавил режиссер С. Н. Шапиро. Обладавший огромной энергией, творческим темпераментом, недюжинными организаторскими способностями, С. Н. Шапиро привнес в театр молодую драматургию, художников, композиторов. Значи-

тельными вехами в жизни театра стали поставленные им спектакли: «Борьба продолжается», «Была война трагична», «Бесовский лут», «Алладин и волшебная лампа».

Уже в первом десятилетии театр стремился к самостоятельному репертуару, создает свой круг авторов, в который входят Н. Гернет, И. Карякухов, С. Маршак, К. Шнейдер, другие профессиональные драматурги. Уже в это время закладывается традиция драматургических поисков внутри театра.

В истории БТК есть периоды, о котором до сих пор не могут без волнения вспомнить ветераны труппы. Это война. Голодной блокадой зимой 1941 года артисты продолжали выступать перед детьми осажденного Ленинграда, готовили специальные программы для защитников города. И во время блокады, и в эвакуации кукольник несли радость детям, родоушевляли бойцов, отправлявшихся на фронт.

Годы испытаний сплотили коллектив, сделали его еще сильнее. Не случайно первые послевоенные работы театра — «Аленький цветочек», «Сказание о Лебедином-городе» стали этапами его дальнейшего творческого и гражданского роста.

В 1948 году художественным руководителем коллектива становится М. М. Королев. Уже в первых постановках этого режиссера — «Дюймовочка», «Песни Сармико», «Сказка о царь Салтане», «Белом друге», «Русалке» и Людмила проявлялось его умение раскрыть актерское индивидуальность, добиться высочайшего исполнения.

Это также станет традицией театра.

Стремясь к правдивости актерской жизни в образе кукольного персонажа, используя для этого средства драматического театра, М. М. Королев создавал по пути, общему для кукольников того времени. Однако, показав необходимость углубления содержательной стороны кукольных представлений, показав, что кукольник за ширмой должен играть по тем же законам, что и драматический актер, он намечал путь, который довольно скоро привел к стиранию границ между двумя самоценными видами театрального искусства. Театр кукол начинает все более походить на маленькую копию драматической сцены. Пытаясь выйти из кризиса, БТК обращается к классическим сказочным произведениям, ставит спектакли по сказкам А. С. Пушкина, П. П. Ершова. Здесь поиски коллектива в области технических и технологических приемов, расширяющих возможности кукольной сцены, оказываются наиболее плодотворными.

С 1954 года на афише театра появляются спектакли для взрослых. Именно с них начинается распространение языка кукольного искусства, отказ от подражания драматическому сценическому искусству, возвращение к условности кукол. Закономерно, что спектакль «В золотом раю» по пьесе К. и Я. Чапкова «Из жизни насекомых» стал квинтэссенцией нового этапа не только для БТК, но и для всего советского кукольного искусства. Он доказал, что театральная кукла по плечу серьезные темы, что она может придать им глубокое философское и социальное звучание.

Следующий период в жизни театра связан с началом 1960-х годов, когда в коллектив приходит молодой режиссер В. Б. Сударушкин. Благодаря его творческой одаренности, совме-

стному росту мастерства режиссера и коллектива театр обретает свое сегодняшнее лицо.

Ощущая постоянную поддержку театральной общественности, молодой режиссер искал пути обновления языка кукольной сцены. С вселем полемическим задором он заострял театральность сценических приемов, вырабатывал особые эмоционально напряженные формы спектакля. Это было время поисков общей художественной платформы, которая позволяла бы максимально вывить новые эстетические возможности театральной куклы.

Характерно, что с начала 1960-х годов мастера БТК придают все большее значение вопросам детского восприятия, все пристальнее рассматривают в принципе детской игры. Именно здесь они пытаются найти точки опоры для качественных изменений в эстетике кукольного спектакля.

В «Золушке», «Пятаке и Пятачке», «Иване — крестьянском сыне», «Красной шапочке», в постановках иных сказок театр намеренно подчеркивал, что на сцене действуют куклы, создавая на сцене особую художественную реальность — мир игры. Театр учился смотреть на мир глазами ребенка и разговаривать с маленькими зрителями на их собственном языке.

Далеко не случайно, что среди тех, кто стоял у истоков БТК, был музыкант-аккомпаниатор. Музыка сопровождала спектакли театра на протяжении всей его истории. Однако вплоть до 1960-х годов музыка, используемая в спектаклях, носила, как правило, чисто прикладной, иллюстративный характер. Теперь она приобретает качественно новые функции. Производя всю художе-

ственную ткань спектакля, музыка не только создает определенное настроение, но и обобщает поэтическую мысль драматургического произведения, является одним из средств выражения режиссерской идеи, эмоционально обогащает характеры персонажей, демонстрирует отношение театра к событиям, происходящим на сцене.

Стремление максимально полно использовать выразительные возможности музыки приводит коллектив БТК к жанру совершенно новому для театра кукол — мюзиклу. Так в вечерний афишу появляются названия спектаклей для взрослых: «Несусветная комедия», «Ловите мя удача». Позже создается кукольный мюзикл для детей «Сказка про Емелю».

В своей работе мастера БТК исходят из предположения, что кукольный спектакль — это первое приобщение малышей к искусству сцены. С него начинается воспитание театральной культуры будущей личности. Понимая особую миссию своего искусства, коллектив театра стремится к тому, чтобы каждый новый спектакль стал

для малышей очередной ступенью познания «забавки» сцены. И здесь обращение к фольклорным сюжетам помогает кукольникам научить детскую эстетику театра на знакомом материале. В спектаклях «Сказка про Емелю», «Волк и козляток», «Кот в сапогах» театру точно играет сценической формой, но одновременно он приучает малышей видеть в этой форме смысл.

Сегодня БТК обладает богатым арсеналом современных выразительных средств, однако в театре хорошо понимают, что любые средства, любые приемы остаются формальными, если они являются самоцелью или данно моде, если не определено их смысловое значение в системе спектакля.

Стремление поднимать все выразительные средства кукольной сцены вывели коллектив БТК на позицию театра, раскрытию авторской идеи, созданию многогранного характера отчетливо прослеживается и в вечерних спектаклях коллектива. Таких, как «Похорождения Бравого солдата Швейка», «Два третьих петухов», «Клоун».

Не случайно театр обращается сегодня к Я. Гашеку, В. Шукшину, В. Маяковскому. Скоро начнутся репетиции нового спектакля «Петербургская фантазия», основанного на произведениях Ф. М. Достоевского и Н. В. Гоголя. Поворот к серьезному драматургическому материалу, к философскому осмыслению мира и человека говорит о зрелости театра, о его общественной и гражданской активности.

Театр бережно сохраняет лучшие традиции, накопленные за пятьдесят лет, но одновременно он выступает как смелый экспериментатор. Именно в соединении традиций и новаторства коллектив черпает сегодня свою силу, в нем виден залог будущего развития. Своей любовью Большой театр кукол встречает в поиске.

А. КУЛИШ

На снимке (слева направо): заслуженный артист РСФСР Владимир Мартынов, артистка Любовь Донскова, народные артисты РСФСР Илья Агеевич, Валерий Киселев, Владимир Игнатушин.

Фото О. ПОРХОВНИКОВА (ЛенТАСС)