

Ленинградский кукольный театр

14 января празднует свой юбилей Ленинградский кукольный театр. В сезоне 1939—1940 года исполнилось 20-летие марionеточной и 15-летие петрушечной группы театра.

Обе группы являются старейшими профессиональными кукольными театрами в СССР. До своего объединения (1 сентября 1930 года) они шли самостоятельными творческими путями.

Театр Петрушек, организованный 14 января 1924 г., развивался закономерно. Постепенно накапливался опыт, совершенствовалось исполнительское мастерство. Творческий путь театра марionеток, основанного 1 декабря 1818 г., был более сложным. Руководители театра марionеток, до его объединения с театром петрушек, неоднократно менялись, причем режиссерские приемы этих руководителей были различны и противоречивы. Однако, несмотря на творческие разногласия руководителей и неблагоприятные материальные и «жилищные» условия, коллектив сумел сохранить в своих рядах лучших мастеров искусства, работавших в среднем 16—17 лет.

Кукольный театр — это особый вид театрального искусства, существующий рядом с настоящим «человеческим» театром, а не подменяющий его. Актер-кукольник должен вникать не только основы актерского мастерства «человеческого» театра, но и обладать рядом специальных профессиональных навыков. Он обязан «чувствовать» куклу, понимать, каким способом можно убедить зрителя, что действия куклы выражают те или иные мысли и эмоции.

Очень часто выразительная в статичном положении кукла остается «мертвой» на сцене, сохраняя раз найденное скульптором выражение. На этом основании некоторые работники кукольного театра во все отрицают необходимость придания кукле определенной выразительности, стремятся к созданию возможно более нейтральной маски.

Художественный руководитель Ленинградского кукольного театра, заслуженный артист РСФСР Евг. Деммени с куклами из «Анны Карениной»

Думается, скульпторы должны находить такую форму, при которой куклы, сохраняя приданную им характерность, замаскированы бы выражение в зависимости от ракурса и условий освещения.

Этому требованию в значительной мере отвечают куклы скульптора И. П. Павловича, работающего в театре с 1928 года; интересные и работы его предшественника, безвременно умершего скульптора Н. С. Рыболовлева.

За время своего существования театр поставил 78 пьес (32 — в театре марionеток и 46 — в театре петрушек).

Почти все пьесы написаны авторами в непосредственном общении с театром. Наиболее удачные из них выдержали сотни, даже тысячи представлений и вошли в постоянный репертуар театра («Ссора Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем», «Гулливер в стране лилипутов», «Цирк»).

На сцене театра были показаны популярные детские сказки («Прищипный домишко», «Сказка о мертвой царевне», «Волк и семеро козлят», «Кощей дом», «Степика-Растрепка», «Красная шапочка» и многие другие), инсценировки классических произведений мировой литературы («Гулливер в стране лилипутов», «Приключения барона Мюнхгаузена», «Дон-Кихот» и ряд оригинальных пьес на современные темы («Ракета СС1», «Большое богат-

ство», «Пустыни», «Юбки и Лод», «Вергилий», «Зеленая фуражка»).

Особое место заняла в репертуаре театра русская классика (Пушкин, Гоголь, Чехов). Театр доказал, что куклы могут играть в настоящих пьесах, «создавать» сценические образы, а не только условные маски.

Какие же именно пьесы должен играть кукольный театр?

Могут ли куклы играть трагедию? Нужно ли ставить в кукольном театре пьесы, которые могут быть разыграны «живыми» актерами? Есть ли вообще какие-нибудь точные законы, определяющие пригодность пьес для кукольного театра?

Мне кажется опасным и ненужным устанавливать какие бы то ни было ограничения. Драматургия кукольного театра еще настолько молода, а техника его столь мало изведена, что всякий новый опыт полезен, даже если он и не закончится победой.

Конечно, по самой природе кукольного театра ему ближе ирония, шарж, гротеск. Но разве средствами иронии нельзя показать драму? Вот почему в свое время выбор театра пал на рассказ А. Франса «Кренкевиль» («Бляха № 64»), в котором автор дает острую сатиру на буржуазное общество и суд. Вот почему театр считает уместным появление на сцене героев Чехова и Гоголя, гиперболизированных

самыми авторами («Свадьба», «Ссора Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем»). Эти спектакли, поставленные около десяти лет назад, сохранились в репертуаре и по сей день.

В то же время работа над классикой позволила театру яснее почувствовать разрыв между своими творческими возможностями и качеством современной кукольной драматургии.

Многие пьесы, интересные по своим техническим возможностям, страдали, как правило, общим недостатком: примитивностью в построении сюжета и схематичностью в обрисовке действующих лиц.

В итоге двадцатилетней работы театр имеет сплоченный актерский коллектив, насчитывающий в своих рядах многих первоклассных мастеров-исполнителей: Дрозжин, Иванов, Фришдетт, Богданова, Николаева, Силина, В. Устинова, З. Устинова, Иванова, Вахнина, Орешкина и др. Они прошли с театром весь его сложный творческий путь и вынесли на себе непамятные тяготы организационного периода.

Кукольный спектакль — это спектакль синтетический. В нем органически сочетаются слово, движение (танец) и музыка.

Современный кукольный спектакль предъявил повышенные требования к музыкальному сопровождению. Музыка должна помогать раскрытию замысла спектакля, отвечать его стилю. Театр с благодарностью отмечает заслуги С. Н. Митина, Б. Дешевова, Н. Стрельникова, В. Золотарева, М. Гельфмана, покойных Ю. Залдера и В. Адлера и других композиторов, которые немало поработали для кукольного театра.

600 спектаклей числятся в головном плане театра. Цифра как-будто внушительная, но все же не достаточная, чтобы удовлетворить растущие запросы зрителей, круг которых значительно расширился с получением театром стационара.

Театр ежемесячно выезжает в отдаленные от центра районы Ленинграда, а летом гастролирует по всему Советскому Союзу. Зрители далекого Заполярья и Еревана, бойцы Забайкалья и Дальнего Востока смотрели спектакли театра. Из этих поездок театр возвращается помолодевшим и творчески окрепшим. Радужный прием, оказываемый театру зрителями — от дошкольников до седобородых колхозников, — вселяет радость за успех любимого искусства, желание работать больше и лучше.

Заол. артист РСФСР Евг. ДЕММЕНИ