

ТЕАТРАЛЬНЫЙ
ЖУРНАЛ

СИБИРЬ. TERRA MAGICA

№3

3 ИЮНЯ
2024 ГОДА

III ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ТЕАТРОВ КУКОЛ
УРАЛ – СИБИРЬ – ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

2-3

«В XXI ВЕКЕ ТЕАТРА
НЕ БУДЕТ, А БУДЕТ
ЗРЕЛИЩЕ»
БОРИС ГОЛДОВСКИЙ
О СЕРГЕЕ ОБРАЗЦОВЕ

4-5

спойлер!

5

«ЭТО ПРО НАС,
ОЧАРОВАТЕЛЬНЫХ
ЖЕНЩИН»

8

ВОЛШЕБНЫЕ
ТЕАТРАЛЬНЫЕ
РЕБУСЫ

#СИБИРЬТЕРРАМАГИКА
#КУЛЬТУРАКРАСНОЯРЬЯ

#ТЕАТРКУКОЛ24
TEATRKUKOL24.RU

БОРИС ГОЛДОВСКИЙ — О СЕРГЕЕ ОБРАЗЦОВЕ

«Большой XX век. Как рассказать об этом странном, интересном, трагическом времени?» С этой фразы блестящий рассказчик Борис Голдовский, доктор искусствоведения, театральный критик, педагог, худрук Московского театра кукол, начал свою лекцию. Час без двух минут он перед небольшим, но полным залом говорил о Сергее Образцове и его мире. Дарим вам конспект встречи – сколько позволяет объем разворота! Слово Борису Голдовскому.

– С Сергеем Образцовым кабинеты у нас были рядышком. Когда он проходил мимо, стучал мне:

«Я пришел». Он уже был очень пожилой человек тогда. Я к нему заходил, конечно, и помню один из разговоров. Это был 1991 год. Сергей Владимирович сидел достаточно грустный, и я спросил: «А вот интересно, каким будет театр в XXI веке?» Смотрю, Сергей Владимирович никак не реагирует. Может быть, думаю, заснул.

Пауза, говорит:

– А не будет никакого театра.

– Ну, Сергей Владимирович, быть такого не может. А что же тогда будет?

– Зрелище.

Как мы с вами убедились, театр все еще есть, существует, но зрелища в нем иногда больше, чем самого театра.

– В современном театроведении устоялось мнение, что творчество Сергея Владими-

ровича Образцова целиком базируется на творческом и теоретическом наследии К.С. Станиславского. Однако это не совсем так. Еще в 1931 году он написал газетную статью, в которой говорил: «Хочется, чтобы театры были разными, и каждый со своей художественной программой, как МХАТ, как Мейерхольда, как Таирова. Вовсе не обязательно всем исповедовать творческий принцип МХАТа. Можно делать свое и даже противопоставлять». Мне кажется, он скорее относился к Станиславскому крайне уважительно, он отталкивался от его системы, но не более. Он же позже писал следующее. «Сейчас тридцать шестой год, но сейчас еще не дописана Константином Сергеевичем Станиславским книга о его системе. Может быть, поэтому так легко преподавать эту систему, ибо проверки, по существу говоря, сделать невозможно».

ЛЕКЦИЯ БОРИСА ГОЛДОВСКОГО

– Сергей Владимирович Образцов родился 5 июля 1901 года в Москве. Наверное, вы знаете, началось все с того, что после революции он, будучи студентом, сделал на продажу кукол, несколько перчаточных негрятят. Никто их не купил, к счастью, и один негритенок так у него и остался. С концертного номера с этой куклой началась его эстрадная карьера.

– В 1931 году Образцов создал, возглавил Центральный театр кукол. Тогда он состоял из 12 человек, а сейчас, по-моему, уже более 300. Для успеха было важно не только то, что во главу был поставлен одарен-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ный человек, но и то, что он был медийным – известный, любимый публикой эстрадный исполнитель. Образцов к тому времени как артист эстрады гремел по всему Союзу. Плакаты с его именем – крупными красными буквами, как было тогда принято – встречались в городах повсюду.

– Образцов славен даже не тем, что создал огромный театр, со сложными спектаклями, а тем, что он создал новый театральный язык. Язык современного профессионального театра кукол. В начале 30-х у него был номер – романс с куклой «Налей бокал, в нем нет вина». Смешная перчаточная кукла Пьяница поет о своей любви, о том, что «она ушла», и по ходу дела выпивает водку из маленькой «кукольной» бутылочки. Однажды

Сергей Владимирович пришел на концерт с этим номером, а реквизит-бутылочку забыл. Быстро послали в магазин и принесли настоящую обычную большую пол-литровую бутылку. И перчаточная кукла Титулярного советника уже пила из нее! Успех был колоссальный! Так Образцов понял, что соединение совершенной условности с безусловным предметом – это интересно, вызывает эмоцию, доверие публики, и стал экспериментировать с условным и безусловным на сцене.

Посмотрите старые образцовские работы, и вы увидите, что практически во всех существует этот прием. Для нас с вами в этом открытия нет, но это только потому, что мы пользуемся тем, что он открыл в своем творчестве. Это – и многое, многое другое.

Что еще нашел, открыл Сергей Образцов? Он поставил во главу театра кукол актера. До него – актеры театра кукол и назывались как правило «техниками».

НАТАЛЬЯ ДУБАШИНСКАЯ

(Автор этого материала лекцией заслушался, но больше всего «ему» запомнилась история не про Сергея Образцова, а о самом Борисе Голдовском: «Потом я пошел учиться в ГИТИС им. А.В. Луначарского на театроведческий факультет. Мне повезло, потому что поступил я к Павлу Александровичу Маркову, замечательному легендарному первому завлиту МХАТа, выдающемуся театроведу и театральному критику. Странно было даже разговаривать с ним, человеком, который со Станиславским не только здоровался, но и сотрудничал, с человеком, о котором написал в своем «Театральном романе» Михаил Булгаков».

«Теория шести рукопожатий», работающая в прошлое. Такое не может не впечатлять»)

ЛЕКЦИЯ БОРИСА ГОЛДОВСКОГО

В Театре кукол С.В. Образцова идет известный спектакль «Я – Сергей Образцов». Пьесу к нему написал Борис Голдовский, а главную роль играет Евгений Цыганов. «Цыганов тщательно, с любовью готовился к работе над этим спектаклем. Смотрел массу видео: как Образцов двигался, как говорил, какие интонации. Это настоящее талантливое актерское перевоплощение! К тому же он оказался очень хорошим кукольником, с куклой работает замечательно. Для меня это почти его сольный спектакль», – сказал на лекции Голдовский. С 21 июня проект «Театр в кино» представляет премьеру – киноверсию для больших экранов этого спектакля.

ФОТО: МОСКВА 24/ЛИДИЯ ШИРОНИНА
И АЛЕКСАНДРА СУДЬБИНА

«СВОБОДА ИЛИ ВЛАСТЬ?»

Зрители размышляют о вечном прямо во время показа философской драмы. В Красноярском театре кукол притча о Великом инквизиторе обрела совершенно необычный формат.

На фестивале «Сибирь. TERRA MAGICA» показ спектакля «Легенда о Великом инквизиторе» прошел 1 июня. Поставил его главный режиссер Большого театра кукол Руслан Кудашов со своей постоянной творческой питерской командой: художник Марина Завьялова, художники по куклам Дарья Лазарева и Егор Лавров, музыкальное оформление Владимира Бычковского.

Грамотно выстроенная композиция драмы погружает зрителей в водоворот тайн и извечных философских вопросов о вере и свободе. Действие разворачивается в Испании, севильской ночью, во времена великой инквизиции. В мрачной, но при этом освещенной ярко-красными тонами комнате, заточена в аквариум золотая рыбка. С ней ведет диалог Великий инквизитор.

Контрастные стороны двух вездесущих сил: Великий инквизитор – жестокий судья, который решает судьбы людей, и Бог в образе маленькой золотой рыбки, что исполняет наши сокровенные желания.

На одной стороне свобода не только физическая, но и духовная, жаждущая небесного хлеба, дающая возможность мыслить и поступать по совести, искать цель жизни в другой несвободе...

Другая сторона обещает счастье и свободу, но только мнимую, во имя Его названную. Обещанное мнимое счастье в руках инквизитора обретает форму марионетки-куклы, что просит помочь избежать свободы и ее выбора.

Инквизитор рассказывает о своей правде, о слабых и грешных людях, которых легко искусить куском хлеба и повести за собой как стадо. В устах Бога только один ответ — молчание.

Но все меняется, когда куклы инквизиторов, на глазах зрителей, **спойлер!** **спойлер.** Именно этот момент становится кульминацией драмы: насколько

«ЛЕГЕНДА О ВЕЛИКОМ ИНКВИЗИТОРЕ»

властен Инквизитор, если даже им управляют тени, что скрыты в глубине сцены?

Так ли теперь необходимо отвечать зрителю на вопрос о свободе и ее последствиях, если в пору задуматься о том, где начинается власть Творца?

Монолог инквизиторов представляет собой вечные вопросы о свободе и вере, со времен Федора Достоевского не утратившие своей актуальности, поэтому драма оживает на наших глазах, объединяя вопросы исторического масштаба с вопросами социального

характера, они отразились в мыслях Инквизиторов. Ряд вопросов, которыми задается зритель после выхода из зала, можно перечислять вечно.

Это поистине увлекательный спектакль, так как дает возможность не только смотреть за происходящим, но и участвовать. В заготовленном командой интерактиве и с помощью размышлений.

НАТАЛЬЯ БЕРСЕНЕВА

ОЧАРОВАНИЕ В КАЖДОМ ЖЕСТЕ

«Это про нас, очаровательных женщин», — с этими словами актрисы Марии Викторовны Дюсьметовой на сцене оживает моноспектакль «Зеркало для королевы». Он стал бриллиантом афиши фестиваля «Сибирь. TERRA MAGICA».

Режиссер, художник Сергей Иванников поставил этот спектакль в «Театральной КвАРТире» именно на Дюсьметову. Сам написал инсценировку, музыкально оформил постановку.

Мария Викторовна в Томске – звезда. Заслуженная артистка России, лауреат российской национальной театральной премии «Золотая маска». С ней мечтают работать режиссеры, и в «Зеркале для королевы» она блестяще справляется с задачей! Каждое ее движение, каждый взгляд проникнуты такой искренностью и глубиной, что зритель невольно узнает в героине себя, свои мысли и переживания.

Атмосфера спектакля завораживает: игра тени и света, вспышки красного в динамичных сценах, продуманные до мелочей костюмы и реквизит — все работает на создание особого настроения. Но главное — это, конечно, куклы Сергея Иванникова, настоящие произведения искусства, оживающие в руках актрисы.

«ЗЕРКАЛО ДЛЯ КОРОЛЕВЫ»

МАРИЯ ДЮСЬМЕТОВА

Дюсьметова не просто играет, она живет на сцене, перевоплощаясь в героинь рассказов Надежды Тэффи, и зритель словно переносится в начало XX века, становясь свидетелем ироничных, трогательных, а порой и грустных историй.

«Зеркало для королевы» — это не просто спектакль. Это настоящий подарок для души, который остается в сердце еще долго после того, как опускается занавес.

ДАРЬЯ ПЛОТНИКОВА

ХИТРОСТЬ, УМ, ЧЕСТЬ И СОВЕСТЬ СЕМЬИ

Ироничную историю о том, как взрослые пытаются правильно воспитать детей, но, к счастью, у них это не получается, рассказал Театр кукол Кузбасса имени Аркадия Гайдара.

За судьбой Людвига, лисенка, который решил никогда не хитрить, не врать, отважился ружить с цыпленком и пошел против устоявшихся порядков, мы переживали вместе с девятилетней Василисой. Утром у нас завязался диалог:

- Настоящий друг, он какой, Василиса?
- Добрый и понимающий.
- А еще?
- Хм... Ему можно доверить тайну.
- Кто для тебя, Василиса, лучший друг?
- Мама. Я могу все ей рассказать.

А вот лисенку из спектакля повезло меньше. Родители учат его хитрости, как и положено лисам. На него давит груз ответственности за династию, авторитет бабушек и дедушек. Нужно оправдать ожидания родных... Застенчивый лис искренне не понимает, почему нельзя жить без обмана и вранья, к чему эти заветы предков и наставления опытного отца семейства.

Взрослые люди в спектакле кажутся большими и грозными. Смотришь на них из зала, и становится страшно оттого, как порой трудно бороться с несправедливостью, если у противника в руках лопата и вилы. Все плохое кажется еще больше и еще неправильней, поэтому мы с Василисой держали кулачки за Тутту и Людвига до самого финала.

В спектакле много доброго юмора. От дерзкой-юной: «Нет, я не ку-ку-курица, я всего лишь цып-цып-цыпленок». От Папы Ларссона: «Сынооок, иди спаааать!» Уловили знакомые интонации? Это история о самом важном времени в жизни, о детстве – моменте, когда мы принимаем первые сложные решения, и они поразительно точно показывают, какими мы станем завтра. А еще о том, что взрослые любят забывать, как это – быть ребенком.

Крепкая дружба помогает героям преодолеть множество препятствий: злобу вредного пса Максимилиана, охраняющего очаровательный

курятник, вмешательство людей, охотящихся за лисами, и гнет семьи Людвига, для которой дружба с цыпленком – невообразимое происшествие. Сказка несет вечные ценности, которые надо помнить в любом возрасте. Не врать, дружить, быть добрым к людям. Изучать новое, быть открытым миру, не следовать за толпой.

Говорят, классика тем и хороша, что раскрывается по-разному. Одна из финальных сцен охоты на лис и их спасения в курятнике – история о толерантности. Разве можно дружить с кем-то, кого ты считаешь едой? Лучше подумать о том, что это история о человечности, о том, как перед лицом огромной катастрофы нужно не искать различия, а увидеть общее и через эту похожесть бороться, объединив силы, потому что можно помнить плохое и ожесточиться, а можно поверить в будущее и справиться с испытаниями.

– Нужно жить настоящим и никогда не грустить, – выдает Василиса.

Если у лис и куриц получилось, люди точно должны справиться.

АЛЕНА И ВАСИЛИСА

«СОВСЕМ НЕ ХИТРЫЙ ЛИС»

НАЗИЛЯ СИНЮКОВА

**Режиссер спектакля
Назиля Синюкова:**

«Когда мы с сыном прочитали книгу, нам понравилась история. Яркие и интересные персонажи, много юмора, уже заложенного автором в тексте. Сюжет захватывающий – было, что обсуждать. Пока читали, у меня в голове рисовались картинки: так и родилась идея воплотить это на сцене, чтобы другие дети тоже познакомились с героями сказки. Тема актуальная, в этом году особенно. Хочется, чтобы родители вместе с детьми смотрели спектакль, а еще задумались над тем, какой у них ребенок и принимают ли они своего сына или дочь.

ИГОРЬ ГАВРИЛОВ

Игорь Гаврилов, заведующий машинным цехом театра, помогает нам после спектакля приобрести на память программки, значки с героями и делится впечатлениями от Красноярска: «Хочу успеть в зоопарк. Мы прогулялись по Набережной: там и днем классно, и ночью, когда загорается подсветка моста. Вид из окна гостиничного номера – прямо на Енисей! У вас красивый город! Супер!»

АЛЕКСАНДР АХМЕДОВ

Несмотря на возрастное ограничение 6+, на «Совсем не хитрого лиса» приводят и четырехлетних, и пятилетних детей. И они тоже хорошо смотрят. Большое удовольствие получают, конечно, родители, ведь они узнают себя в лисах. Узнают модели семейных отношений, фразочки, которые употребляют, манеры друг друга считывают – это прикольно.

«Сибирь. Terra Magica» — это праздник! Глоток воздуха, возможность увидеться с коллегами, напитаться энергией, поделиться своими идеями. Для нас большая честь — попасть на фестиваль. Здесь здорово!»

К Александру Ахмедову, исполнителю роли Папы Ларссона, самого харизматичного персонажа спектакля, мы подошли с вопросом: какова природа такого юмора «от папы»?

«Это же не юмор, — отвечает Александр, — это же папа! А что просит папа у детей и мамы? «Помолчи!», «Не перебивай!», «Не задевай мой авторитет!», «Я извинюсь перед сыном, если не прав!» Это, на самом деле, все очень серьезно, а внешне выглядит забавно, правда? Папа — это папа. Он всех любит».

АЛЕНА ВАСЬКО

ПЕТРУШКА В ГОРОДЕ

Наш фестиваль — это праздник для всего города, и в его афише есть показы на открытых площадках, для всех желающих.

Кого еще выставлять «на площадь», как не Петрушку, неунывающего традиционного героя уличной народной комедии? Вчера «Скоморошья потеха» Красноярского театра кукол прошла на Центральной набережной. Спектакль и Красноярск украсили друг друга на 50 минут!

Шутки Петрушки были не на грани — артисты играли вариант 6+, а не 18+, такой тоже есть. Зрители всех возрастов смеялись. Погода не подвела.

По пьесе Дмитрия Войдака «Скоморошью потеху» поставила режиссер из Калининграда Наталия Степаненко.

ФОТО: АНАСТАСИЯ НЕЧАЕВА

НА ЧТО ИДЕМ ЗАВТРА — 4 ИЮНЯ

«КАК ПОЙМАТЬ ТИШИНУ»

В 11:00 и 19:00 на сцене Театра им. А.С. Пушкина – веселый и трогательный спектакль Нижнетагильского театра кукол с по-настоящему волшебным названием «Как поймать тишину».

«НАВСТРЕЧУ ДРУЖБЕ»

После спектакля в 19:30 собираемся в фойе на игру «Зрительского клуба» «Навстречу дружбе». Как вы уже поняли из названия, собираемся, чтобы познакомиться и подружиться.

«БЕСПРИДАННИЦА. ОСТРОВСКИЙ»

В 15:00 и 19:00 на малой сцене Музыкального театра зрители смогут стать свидетелями настоящего уголовного расследования. Погибла молодая девушка. В преступлении подозреваются ее жених. Все подробности – в спектакле «Бесприданница. Островский» пермского театра «Карабаска».

«КРЕАТИВНЫЕ ПРАКТИКИ, ОПЫТ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ТЕАТРА КУКОЛ»

И самое серьезное мероприятие на сегодня – круглый стол, он пройдет в 17:00 в Доме Актера. Его спикерами станут главные маги театров кукол Москвы, Нижнего Тагила и Красноярска.

ВОЛШЕБНЫЕ ТЕАТРАЛЬНЫЕ РЕБУСЫ

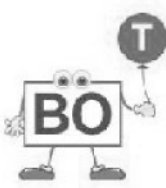
Угадайте 5 зашифрованных слов и отправьте их личным сообщением в нашу группу «Красноярский театр кукол» в Вк. Первому, кто пришлет правильный ответ, – приз от театра.

1

К = ШЕ

Б

Т

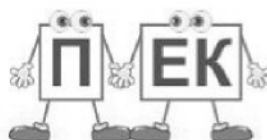
2

”

МА

3

Е ТАК

4

4,2,5,4,7,1

5

ДУ

РЕБУСЫ СОСТАВИЛА ПОЛИНА КУРИЛЕНКО

Ответы — в следующем номере