

ТЕАТРАЛЬНЫЙ
ЖУРНАЛ

СИБИРЬ. TERRA MAGICA

№4

4 ИЮНЯ
2024 ГОДА

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

2

«ЕСЛИ КОГО-НИБУДЬ ЛЮБИШЬ,
ЕГО НЕ ГРЕШНО УБИТЬ»

3

ВСЕ КОРОВЫ
ПОПАДАЮТ В РАЙ?

4-5

ЛЕКЦИЯ И ИНТЕРВЬЮ
ФОЛЬКЛОРИСТА
АННЫ НЕКРЫЛОВОЙ

#СИБИРЬТЕРРАМАГИКА
#КУЛЬТУРАКРАСНОЯРЬЯ

#ТЕАТРКУКОЛ24
TEATRKUKOL24.RU

ТЫ НЕ ВОЛНА, ТЫ ЧАСТЬ ОКЕАНА

Так можно было бы описать одной фразой спектакль Тувинского кукольного театра, прошедший в это воскресенье в Красноярском театре имени Пушкина.

Спектакль «Старик и море» поставлен режиссером Тувинского кукольного театра Светланой Ондар, заслуженным деятелем искусств Республики Тыва. В Кызыле, где 15 апреля этого года состоялась премьера, его высоко оценили зрители. В Красноярске же гостей было так много, что ставили дополнительные стулья — тувинцев на фестивале ждали особенно.

Сюжет пьесы основывается на одноименной повести-притче Эрнеста Хемингуэя, повествующей о старике Сантьяго, бросившем вызов самой судьбе и вступившем в схватку с природой. Весь спектакль пронизан философским настроением и размышлениями о человеке, его взаимоотношениях с окружающим миром, одиночестве и смысле жизни. «Если кого-нибудь любишь, его не грешно убить. А может быть, наоборот, еще более грешно?» — звучит со сцены вопрос от главного героя, когда он уже плывет со своей добычей домой, заставляя зрителя задуматься об извечных вопросах любви и смерти, часто поднимаемых в творчестве Хемингуэя. На протяжении всей пьесы зритель наблюдает за противостоянием природы и человека, что желает покорить ее из гордости, разрушающей его изнутри.

Пространство сцены не было заполнено пышными декорациями, но они и не требовались. Все внимание публики было обращено только на действующих кукол, которые оживали от плавных отточенных движений рук актеров, сумевших показать побережье, где жил старик, и целый подводный мир океана с его обитателями, куда зритель погружался под звуки моря и тувинской музыки.

Спектакль «Старик и море» — напоминание о том, как сильна мать-природа в своем могуществе и непокорности человеку, неспособному постичь и толику ее тайн

ФОТО ИВАН ТЕПЛЯШИН

и загадок. Гимн единства человечества и природы звучит в каждом слове старика, уставшего бороться со своей добычей, в каждом всплеске волн, бьющихся о лодку, в каждом крике чайки, пролетающей над водой.

Труппе тувинского кукольного театра удалось раскрыть суть повести Хемингуэя, его взгляд на человека, природу и весь мир. Каждый из присутствовавших в зале сам ответил себе на вопрос: в чем предназначение человека?

ВЛАДИСЛАВ АНЦИФЕРОВ

КАЖДЫЙ ИЗ НАС КОМУ-НИБУДЬ НУЖЕН

Печальную историю о мальчике, корове и поезде на фестивале «Сибирь. TERRA MAGICA» показал Курганский театр кукол «Гулливёр». В трагичный сюжет режиссер Дмитрий Ши вживил удивительные настройки, с которыми от спектакля вместо горя и тоски остается лишь легкая приятная грусть.

«До отправления поезда осталось 5 минут», — объявляет голос о скором начале спектакля. Маленькие кукольные курочки уже копошатся на сцене и звуки живого укулеле заполняют пространство. Действие разворачивается возле железнодорожной станции, где в глуши, в одиноком домишке, живет мальчик Вася с мамой, папой и коровой. Вася любит учиться и верит, что когда вырастет, сможет своими глазами увидеть огромный мир, о котором пока узнает только из книг. Он помогает своему отцу, путевому сторожу, провожать и встречать поезда, но больше всего он любит ухаживать за своей коровой.

История об ответственности и привязанности мальчика к животному, о сочувствии и уважении к переживаниям живого существа, но еще больше — это пронзительная тема нужности жизни маленького человека. Нужности его службы на железнодорожной станции, от которой зависит работа всей железной дороги, а может и жизни многих других людей. Нужности — как хозяина для своего питомца, так и животного для человека.

«Каждый из нас кому-нибудь нужен», — говорит главный герой. Он ищет свою потерянную корову и случайно встречает странную девочку, которая тоже кажется потерянной, только внутри. Она боится признаваться в своих тайных способностях и скрывается от мира за темными стеклами очков.

Встреча двух ребят на перепутье дорог вовсе не случайна. Постановка, окрашенная черно-белыми тонами, в приглушенном, почти ночном свете, где даже корова — Серая,

ФОТО АНАСТАСИЯ НЕЧАЕВА

вдруг приобретает цвет. Яркий зеленый плащ странной девочки как глоток свежего воздуха разукрашивает мрачное пространство. Новый человек для мальчика становится интересным собеседником и возможностью поделиться своими детским рассуждениями. В спектакле удивительно интересные куклы. Поражает изящность их выполнения и то, как тонко они передают настроение своих персонажей. Маленькое пространство зрительного зала и маленькие куклы требуют большего внимания и концентрации. Все это, в сочетании с бархатистой, теплой музыкой, похожей на мелодии из старых советских фильмов, создает особенную атмосферу, погружая зрителя в историю одиночества, размеренности и милосердия.

Здесь веришь и поезду, едущему по настоящим рельсам, и лаю случайно пробегающей собачки, и корове, летящей на свет прожектора. Она все-таки умерла. Под тем самым поездом. Именно этого мальчик боялся, ведь смерть — самое большое горе. Он же просил ее обождать, не умирать пока.

Как бы ни был печален конец истории, режиссеру удалось подобрать ключики и эмоциональные якоря, которые не дали зрителю впасть в уныние. Появление в спектакле двух забавных шkodников, блатные песенки, их шуточки и споры вызвали улыбки и смех, оставив лишь маленький шлейф грусти от этой вдумчивой и размеренной истории. Жизнь продолжается.

ТАНЯ КАЗАНЦЕВА

«КУЛЬТУРНАЯ ПАМЯТЬ— ЯВЛЕНИЕ ВЕЛИКОЕ»

С Анной Некрыловой, членом жюри фестиваля, кандидатом искусствоведения, фольклористом, театроведом мы поговорили о спектакле «Кама. Горт. Легенды», о фольклорных элементах, уходящих традициях.

Вы видели много фестивалей, а на нашем впервые. Отличается ли он от других?

Каждый фестиваль должен отличаться. Нас всех объединяет одно — театр кукол как особый вид искусства. Остальное все должно быть индивидуально. Не только потому, что фестиваль — лицо города и театра, но и потому, что это состояние театра кукол вообще. Каждый режиссер и художник ищет свой язык. Многое зависит и от коллектива, и даже от зрителей. Афиша «Сибирь. Terra Magica» составлена разнообразно и интересно. Представлены куклы разных видов и широкий круг сюжетов: от сказки до «Легенды о Великом инквизиторе» Федора Достоевского. Хорошо, что фестиваль рассчитан на разного зрителя и коллег из других театров.

Чем вам запомнился спектакль «Кама. Горт. Легенды»?

Мы, члены жюри, смотрим на спектакли профессионально, пытаемся проанализировать, оценить и определить главное в спектакле. Потому что сказать о театре «нравится» или «не нравится» — это не профессия. Я первый раз смотрела «Кама. Горт. Легенды», но хорошо знаю Дмитрия Вихрецкого, моего бывшего студента. У меня с ним сохраняются замечательные отношения. Я понимаю, куда и к чему он ведет: знакомит зрителя с мифологией, древностью, дохристианским пластом

культуры. Спектакль, несмотря на некоторую затянутость действия, смотрели с интересом и проникались атмосферой. Даже суслик стоял и смотрел.

Есть ли уникальные фольклорные элементы в этой постановке?

На определенной стадии развития культуры у разных народов возникают похожие образы и мотивы. Если есть дремучий лес, значит, будет свой вариант Лешего, от этого никуда не деться. Если есть река или какой-то водоем, будет Водяной. И, конечно, везде и всюду отмечаются переходные и переломные точки календарного года и этапы человеческой жизни. В годовом круге — это будут Святки и Иван Купала. В пермском спектакле прочитывается связь с переходным возрастом из девушек в невесты или жены, а из юношей в мужья. В этом спектакле Лешие и лесные люди — пермские. В подборе костюмов опирались, видимо, на этнографические варианты. Важно, что костюм представлен не целиком, я бы назвала это репликами: есть кусочек чего-то и он

ФОТО МАРА КРАВЧЕНКО

узнаваем. Для уличной и игровой постановки это в самый раз.

В последнее время спектакли видоизменяют традиционные сюжеты. Например, «Евгений Онегин» на современный манер — это для вас интересная тенденция или лучше не отходить от оригинала?

Новое, современное понимание классики неизбежно, но должно делаться сознательно. Человек, пытающийся подойти к произведению прошлого, должен знать исходный текст, прочитать «Евгения Онегина» и понять для себя: что такое «дядя самых честных правил» и кто

«ДАЖЕ СУСЛИК СТОЯЛ И СМОТРЕЛ»

ФОТО ОЛЕСЯ ГАПОНОВА

такой «Monsieur l'Abbe, француз убогой». Если ты знаешь такие детали, то и понимаешь, что можно изменить. Мне не нравится осовременивание лихое и бездумное. Человек, уважающий себя и культуру, должен знать, что было в основе. Культурная память — явление великое. Она редко кого-то и чему-то учит. И тем не менее, на то он и человек, чтобы аккумулировать, иметь право выбора.

Сегодня театр кукол ассо-

циируется с местом, куда родители приводят детей. Действительно, ли у театра кукол такая задача?

Есть понятие, что театр кукол — первый театр для детей. На самом деле, исконно он был театром для всех. Деления не было. У нас до середины XIX века практически не было детской литературы, детского костюма и театра. Сегодня должны быть спектакли, рассчитанные на детей. Понятные им, выстроенные так, что проис-

ходит интерактив, а дети не привязаны к стулу. Ребята любят, когда их на сцену вызывают или с ними в фойе играют. Это и есть включение детей в культуру нашего времени. Хорошо, когда дети приходят с родителями, бабушками, сестрами и братьями. Тогда будет обсуждение спектакля, а не просто школьное: «Дети, к завтрашнего дня нарисуйте любимого героя». И, конечно, должны быть семейные и домашние спектакли.

КРИСТИНА КАБАК

ДЕТИ — ОСОБОЕ ПЛЕМЯ

Лекция о культуре детства в традиционном обществе

Вопрос о том, что такое детство, как воспитывали детей в разных обществах и эпохах, всегда интересен. На лекции **«Детская субкультура в традиционном обществе. Как отразилась народная педагогика в играх и зрелищах»**

в красноярском Доме Актера 3 июня кандидат искусствоведения, фольклорист Анна Некрылова рассказала о том, как проходило детство в крестьянских семьях России.

Началась лекция с утверждения эксперта о том, что проблема детей и детства актуальна во все времена, и не так важно, чья семья рассматривается: вождя африканского племени или простого крестьянина, интересны традиции любой семьи. Как же воспитывали детей наши предки несколько веков назад?

В традиционном обществе существовало понятие «повитуха». Такие женщины не только помогали детям появляться на свет, но и проводили разные магические ритуалы, чтобы отпугнуть злых духов до и после рождения ребенка.

Повитухи после рождения ребенка, первым делом, приводили его «в человече-

ское состояние», то есть правила: выравнивали голову и позвоночник, складывали уши, чтобы младенец не был лопухом.

Важную роль в традиционном обществе, как и сегодня, играло имя ребенка. Но если в наши дни мы никак не ограничены в выборе имени, то в прошлых столетиях было лишь два варианта: по святам или дать имя предка. Анна Некрылова подчеркивает, что ребенка называли в честь предка, только если он был хорошим человеком и сделал много добрых дел. В таком случае он становился ангелом-хранителем для младенца и оберегал его всю жизнь. Считалось, что назвать ребенка именем, которого не было в роду, значило превратить его в «изгоя». Поэтому в одной семье было так много людей с одним именем.

Обычно к детям обращались словами мужского рода «малыш», «ребенок», «мальчик» (от слова «малый») или же использовали средний род «дитё». Ребенок женского пола начинал называться девочкой только после первой заплетенной косы, которую обязательно должен был заплести мужчина.

В основном первую косу девочкам заплетали дедушки или старшие братья. Мальчиком же начинали называть ребенка после «обрядов возведения в мужичка». Ребенка садили на лошадь, которую брали под уздцы, и таким образом обводили его вокруг двора. После таких «обрядов» детские рубашки у девочек сменялись на сарафаны, а у мальчиков на штаны.

С раннего возраста детей приучали к труду. Считалось обязательным рассказывать всем окружающим о детском труде, даже если помощь ребенка заключалась в том, что он что-то подал или просто стоял рядом.

Меняются традиции, время и, конечно, люди. Но одно остается неизменным: *«К детям всегда относились с особой заботой и вниманием. Г.С. Виноградов даже определял детей как особое племя, к которому принадлежал человек с рождения и до 12-13 лет. Это племя даже имеет свою субкультуру»,* — говорит Анна Некрылова.

ПОЛИНА КУРИЛЕНКО

«КУКЛЫ МОГУТ РАССКАЗАТЬ ВСЁ»

С фотографом Александром Лыскиным мы поговорили о том, что для него значит театр кукол, как фотография и театр воспитывают культуру восприятия и в чем он видит свою миссию.

С чего началось ваше увлечение фотографией?

Моя любимая тетушка на день рождения 12 лет подарила мне «Смену», пленочный фотоаппарат. Я пошел во Дворец пионеров на Ленинских горах в кружок фотографии. И стал получать азы. Там воспитался такой коллектив, половина которого стала крупнейшими фотографами в России и в Советском Союзе.

Расскажите, как у вас сформировался интерес к театру кукол?

Да по наивности. Я был тогда молодым фотокором агентства печати «Новости». Было дано задание – снять фестиваль, который проходил в 1976 году в Москве. Мэтры с именем, конечно же, не пойдут в кукольный театр, отправили меня, а я просто влюбился и понял, что без этого жить уже не могу. Я сразу понял глубину театра кукол. Передо мной открылся мир, мир всего! И потом – это была какая-то отдушина для меня. Остальные фотографы подходили к делу снобистски, снимали спектакли статично, элементарно, а мне это не интересно.

В чем, по-вашему, глубина театра кукол?

В широте жанра, в возможности говорить все, что угодно. Ведь везде присутствует цензура, и сейчас, и тогда она была, человек не может высказать все, что он хочет, причем в любой стране так. А в кукольном театре могли говорить все, им все прощалось. Куклы могут рассказать все. И сам Сергей Владимирович, и его речи были потрясающие, он не был партийцем, и мог спокойно заявлять со сцены что угодно. Благодаря ему и театру кукол в целом я научился выходить за рамки, брать на себя ответственность за то, что я делаю. И именно период с 1976 по 1991 год можно назвать «золотым веком кукольных театров мира».

Почему именно этот период?

Тогда кукольники создавали основные жанры, основные направления. Сергей Образцов, Альбрехт Розер, Ричард Бредшоу, Андрис Мангалис и другие. Они подняли кукольный театр на фантастическую высоту.

Как сейчас дела в театре кукол?

Значение театра кукол с развитием ТВ, интернета стало падать. Многие куколь-

ФОТО МАРА КРАВЧЕНКО

ники ушли в драматургию. Кукла стала вытесняться все больше и больше человеком. Поменялось время, и зритель стал чуть другим – ему уже не хочется вглядываться и вдумываться в философию спектакля, ему хочется идти по улице, есть бургер и запивать его кофе из бумажного стаканчика. Мир становится иллюзорным! Людям сегодня кажется, что они живут, но они существуют! Я не в состоянии исправить это, но показать и рассказать – это моя обязанность, чтобы совесть была чиста! Своими работами, выставками, я помогаю формировать культуру восприятия, визуальную культуру. И театр кукол это тоже делает. На культуре все держится! Но все зависит еще и от уровня культуры самого человека, ведь нет смысла объяснять тому, кто не понимает.

Но ведь, чтобы сформировать культуру восприятия у целого поколения, нужно начинать делать это с детства. Можно ли сказать, что театр кукол является одним из инструментов формирования визуальной культуры у детей?

Кукольный театр, прежде всего, для взрослых. Но дети легче воспринимают взрослый мир, если входят в него за счет кукол, им это необходимо, детей надо растить на куклах. Куклы объясняют им очень многое. Но потом наступает стадия взросления, это уже совершенная философия. Приходит время взрослых спектаклей. И здесь уже присутствует Эзопов язык. Очень много спектаклей было поставлено именно для взрослых: «Человек из Ла-Манша», «Дракон», «Декамерон», «Молчание ягнят». Но к концу 80-х годов драматургия стала доминировать над куклами.

Как вам удается передать атмосферу театра через фото?

Когда я начал снимать спорт, я научился видеть мгновения, которые происходят в секунду. Я научился предчувствовать это мгновение, которое будет. Это дает возможность тебе попасть именно в ту точку, которую ты хочешь запечатлеть. Я перестал снимать спорт, но полученный багаж навыков давал возможность снимать спектакль по ходу действия. Большинство из представленных на фотографиях спектаклей я видел только один раз. Все снималось сходу, с листа, как говорится, но я уже чувствовал, что именно надо запечатлеть. И не надо снимать резко, ведь тогда люди перестают верить фотографии! Вы понимаете в чем дело, – должна быть в фото динамика, а не статика, можно размыывать движения, тогда фото будет более живым!

Какой вы видели свою задачу в вашем «кукольном периоде»?

Показать людям – что из себя представляет кукольный мир. Именно своим восприятием, переломив это через себя, через свое умение снимать как репортаж, так и жанр, и постановочные кадры на том уровне, который существовал в мире, потому что это мировой уровень.

Какие дальнейшие планы?

Куклы научили меня видеть, чувствовать, понимать душу. Благодаря им я уже дальше

начал видеть душу в дереве. Сейчас меня волнует деревянное зодчество России и сюда, в Красноярск, я приехал еще и поэтому. Россия – это страна дерева, и вся культура росла именно из дерева! В этом плане мы уникальная страна. К сожалению, очень быстро все уникальное мы умудряемся терять. Потом спохватываемся, начинаем эти все новоделы делать. Но не понимаем, что новодел – это не намоленное место. Планирую еще снять Енисейск. Это старый город – отец городов Сибири. Мне интересна эта глубинка, я вижу там прошлое. Я не знаю, насколько еще дальше хватит у меня сил, но Сибирь большая, вообще страна Россия меня поглотила в прямом смысле этого слова!

В чем ваша миссия как фотографа?

Моя задача – передать молодому поколению свои знания и умения, свое видение, свои идеи, чтобы они не сидели «в собственном соку». Ведь без традиций нельзя. Тебе будет казаться, что ты изобретаешь велосипед, а он давно уже катается. И информационная площадка, которая сейчас существует, позволяет делать это быстро. Я создаю свои выставки, чтобы познакомить ребят со своим опытом. Надо делать так, чтобы люди видели. Нет смысла делать что-то, когда люди не видят!

МАРИНА КУИМОВА

**Выставка «С куклами вокруг света»
открыта в Доме художника до 16 июня**

«Я ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ ЗРИТЕЛЕЙ»

Между двумя показами томского моноспектакля «Зеркало для королевы» прошла встреча с актрисой Мариной Дюсьметовой. Заслуженная артистка, лауреат «Золотой маски» рассказала об интересных деталях постановки.

В начале встречи Марина Дюсьметова поделилась, с какими сложностями она сталкивается, играя в моноспектакле. Актриса отметила, что, когда нет партнеров, ты «как бы весь на виду». Зато можешь много импровизировать и начинаешь получать от этого удовольствие.

«Самое главное в моноспектакле — актерская игра, общение с куклой и посыл в зал. У актера должна быть точность и харизма. В моноспектакле ты плотно общаешься со зрителем, и когда получается поймать связь дистанционно, появляется кураж».

На вопрос, «был ли момент в вашей карьере, когда вы хотели уйти из театра?», Марина ответила так: «Династически у меня в семье много педагогов, и мне нравилось это. Но вся моя педагогика — это актерское мастерство. Мне муж иногда так говорил. Я поняла, что я не смогу уйти, я люблю это. Я очень люблю зрителей».

Гости фестиваля на встрече узнали, что режиссер спектакля Сергей Иванников поставил «Зеркало для королевы» именно на Марину Дюсьметову. Более того, костюмы, шляпы, сценография, музыка, образы — все

ТЕКСТ И ФОТО ДАРЬЯ ИЛЬИНА

совместное творчество актера и режиссера. И это единение легко считывается.

В завершении Марина Дюсьметова посоветовала читать больше классической литературы, «ведь в ней можно найти всю правду о нас и о том, что происходит вокруг».

ДАРЬЯ ИЛЬИНА

НА ЧТО ИДЁМ ЗАВТРА – 5 ИЮНЯ

Спектакль «Как я встретил Питера Пэна»

В последний день фестиваля в 13:00 и 15:00 альтернативное мнение о жизни и приключениях вечно юного Питера Пэна выскажет его противник — Капитан Крюк. Спектакль «Как я встретил Питера Пэна» привез Хабаровский театр кукол.

Семейный квест «По следам Питера Пэна»

Последняя встреча «Зрительского клуба» обещает быть веселой и увлекательной — для гостей приготовлены загадки, ребусы и различные активности.

Спектакль «Король Лир»

Завершит фестивальные показы спектакль Чувашского государственного театра кукол «Король Лир». Спектакль-номинант «Золотой маски» сразу в четырех номинациях пройдет в 15:30 и 18:00 на малой сцене Музыкального театра.

ОТВЕТЫ НА РЕБУСЫ ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.

1. ВОЛШЕБСТВО. 2. ДРАМА. 3. СПЕКТАКЛЬ. 4. ТЕАТР КУКОЛ. 5. ПРОСТОДУРСЕН.