

ТЕАТРАЛЬНЫЙ
ЖУРНАЛ

СИБИРЬ. TERRA MAGICA

№5

5 ИЮНЯ
2024 ГОДА

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

2-3

О ДЕТСКОЙ ЭНЕРГИИ И ЗАПАХЕ КОВРИЖЕК

7

«ВАШ ТЕАТР — ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ!»
БОРИС ГОЛДОВСКИЙ

8

УГАДАЙ ЛАУРЕАТОВ

#СИБИРЬТЕРРАМАГИКА
#КУЛЬТУРАКРАСНОЯРЬЯ

#ТЕАТРКУКОЛ24
TEATRKUKOL24.RU

ПОБЫТЬ БЫ ЕЩЕ РЕБЕНКОМ

Разве ты не знаешь, что в школе только и разговоров о том, как в саду было чертовски здорово стоять в углу? Ульке остался всего лишь год до перехода в первый класс, а она столько еще не успела и даже в углу ни разу не стояла.

Книга Евгении Чернышовой «Как поймать тишину и другие истории про Ульку» легла в основу спектакля Нижнетагильского театра кукол. Чудесное перевоплощение актеров в образы шестилеток погружают меня, взрослого зрителя, в состояние ностальгии и все, что случается с девочкой Улей, вдруг кажется таким похожим на мои детские впечатления.

Улька — добрая выдумщица, она любит узнавать мир, может дружить и пускаться в увлекательные экспедиции, даже если бабушке обещала: «Со двора ни-ни!» Потом бабушка сердится, кричит: «Ты наказана! Будешь сидеть дома и читать книжки!»

— Только не книиижки! — слышу я детский голос с соседнего ряда. Улыбаюсь.

Детство — самое беззаботное время. Когда отсутствуют страхи и мыслемешалки, когда нет установок и внутренних блоков, когда открыт миру и все интересно.

В детстве, если где-то ошибся, то это не считается, чтобы выздороветь, надо всего лишь посмотреть мультики, а если повторить слово 10 раз, то перестаешь понимать, что оно значит, даже если и так не знал.

Все правила придумываются на ходу и тут же становятся железными!

«Вот зря ученые недооценивают энергию детей, ведь если бы ее можно было направить в нужное русло, какую бы они могли приносить пользу!» — говорит Улькин папа в начале спектакля «Как поймать тишину», и мне сразу становится понятно, что никак ее не поймать. В детском возрасте — никак! Там совсем не до этого. Веселый, интересный и трогательный спектакль, который уже тянет пересмотреть.

Режиссер Екатерина Ложкина-Белевич своей постановкой словно многослойным одеялом бережно укутывает зрителя: маленького — в увлекательные приключения вместе с глав-

ной героиней, а взрослого — в неудержимое желание снова побыть маленьким. Интересно было наблюдать за публикой. Малыши беспокойно ерзали на своих местах, участливо выкрикивали реплики и дружно хохотали при каждом подходящем случае. Мамы негромко, но также оживленно смеялись, их лица светились, а в глазах немножко поблескивала слезинка, и даже вначале серьезные папы, постепенно расплывались в улыбке.

Детство — это непосредственность. Когда все просто и кажется, что все можно, когда дерево во дворе называешь по имени, а подружки под балконом кричат: «Выходиии!», без всяких мобильных телефонов. Жаль только, что ценить это начинаешь, когда вернуться туда уже невозможно, а так иногда хочется побыть еще ребенком.

ТАНЯ КАЗАНЦЕВА

КОРОЛЕВЫ ПРОЕКТОВ

На Круглом столе за накрытым столом 4 июня собрались театральные руководители. Говорили о социальных, образовательных и других нестандартных проектах в театрах кукол.

Проекты у театров разные. Точнее, можно сказать, что каждый театр постепенно выбирает какое-то свое направление, которое встраивается в его атмосферу, медийность и частично формирует их.

Наталья Суконкина, начальник программ и проектов Театра кукол С.В. Образцова, рассказала о масштабных, красивых, дорогостоящих проектах. Например, о таких как спектакль-расследование и вечеринка «Кто убил Фриду Кало».

Татьяна Ткачева, директор «Нижнетагильского театра кукол», подготовила презентацию о самых разных проектах своего театра: есть и променад, и своя «теплая почта», и «Сказки под абажуром», и детская студия, и многое-многое другое.

Елизавета Абрамова, директор Чувашиянского театра кукол — о действительно объемном, многолетнем и интересном опыте социальной работы с особенными детьми и взрослыми.

Татьяна Попова, директор Красноярского театра кукол:

— Задачу нашего театра я вижу в том, чтобы воспитывать в своем городе интеллектуального зрителя. Для этого мы делаем много разнообразных социальных, образовательных проектов. Есть в этой работе и маркетинговая составляющая: привле-

кать аудиторию они тоже помогают. Но в основе стратегии развития нашего театра есть самое главное — формирование театрального репертуара. Важно концентрироваться на этом, оставаться Профессиональным театром. Да, возможности театра кукол безграничны: мы можем сделать как чудесный камерный, так и крупный городской проект. Но все они — лишь в помощь спектаклям и репертуару.

На самом масштабном проекте нашего театра — фестивале, объединившем три больших региона, — мы с вами сейчас все присутствуем. Для меня как руководителя такое общение бесценно. Это возможность встретиться и обсудить с коллегами за общим столом важные профессиональные вопросы, планы.

Спасибо вам, что вы приехали!

НАТАЛЬЯ ПАТЕЛЬ

ФОТО АНАСТАСИЯ НЕЧАЕВА

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ О СЛОЖНЫХ ВЕЩАХ

- Что такое театр?
- Это чудо!
- А что такое чудо?
- А чудо — это театр!

«Простодурсен» Челябинского театра кукол им. В. Вольховского — это не просто постановка, а целая Вселенная. Зритель погружается в нее с головой и забывает, что находится в театральном зале.

Куклы этого спектакля словно обрели собственные души. Это пять забавных жителей вымышленной страны, и они настолько очаровательны в своих эмоциях и репликах, что притягивают и располагают с первых секунд.

Сказочную атмосферу идеально отразили декорации: лес, милые домики, луна и звезды, которые светятся в темноте. Мягкие световые переходы имитировали день и ночь, лишь усиливая ощущение реальности происходящего.

Атмосфера в зале дополнялась сладким и свежим ароматом, что наталкивало на мысль: а не запах ли это тех самых коврижек Сдобсена? В такой обстановке невольно начинаешь размышлять о смысле, вложенном в постановку, ведь в ней говорится просто о сложных вещах.

ЮЛИЯ АБУЕВА

«ТЕАТР — ЭТО ОБМЕН ЭНЕРГИЕЙ»

С Владимиром Спешковым, театральным критиком, членом жюри и экспертного совета фестиваля, мы встретились, чтобы узнать, как развивается театр кукол в России.

Начну с главного: есть ли сегодня тенденция к развитию в театре кукол? В каком направлении?

Во-первых, театр кукол в России — это более древнее искусство, чем драматический театр. Оно идет еще от скоморохов. Когда я читаю лекции о его истории, генезисе, то показываю фрагмент из фильма Тарковского «Андрей Рублев». Там есть сцена, когда Ролан Быков играет скомороха.

Во-вторых, это самое синтетическое из всех театральных искусств, потому что есть кукла, есть живой план, музыка, пластика, видео и другие выразительные средства. Современный театр кукол ищет новое на территории музыкального театра, перфоманса, шоу. Поэтому он беспрерывно развивается.

Новые интересные работы, которые вас поразили? Какими приемами не перестанут пользоваться режиссеры?

Поражает талантливое, и оно может быть очень старым по форме. В Петербургском театре «Кукольный формат» я смотрел спектакль «Ромео и Джульетта» (постановка режиссера Бориса Константинова и художника Виктора Антонова из Театра Образцова), он был сделан в традиции петрушечного театра. Обычно в Шекспире используют тростевые куклы или масочный театр. Короткий спектакль — 50 минут, и, как вы понимаете, история

спрямлена. Все действо — карнавал смерти, бесконечные аттракционы с петрушками. Вместе с тем это чрезвычайно позитивное зрелище. Там не используются никакие необычные техники, но сделано очень талантливо. Театр — это обмен энергией. Лучше всего, если это обмен между человеком и человеком.

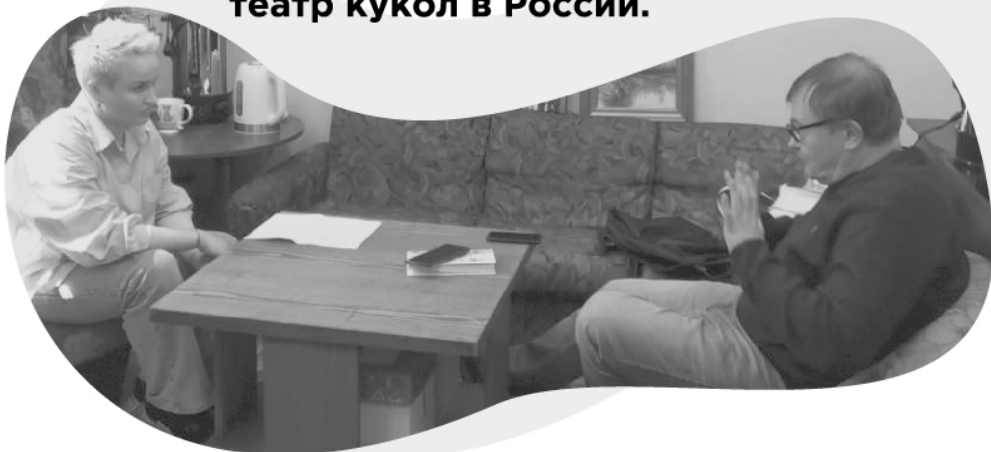
Драматургия в современном театре. Работы чьего авторства вы можете отметить?

В российском театре кукол отношение к драматургии традиционно и консервативно. В репертуаре вы встретите определенный набор сказок: «Аленький цветочек», «Белоснежка и семь гномов» и русские народные. Чаще билеты покупают мамы и бабушки. Они приходят посмотреть вместе с детьми и внуками то, что видели в детстве. Как правило театр кукол существует в двух планах: детский и взрослый репертуар. Режиссеры поняли, что детей нужно привлекать как можно

раньше, поэтому появилось направление «бэби-театр». Знаю, что в Красноярске это начиналось со спектакля «Мой волшебный носок», режиссер Анна Иванова-Брашинская.

Для взрослой публики иной репертуар. Там может быть разная драматургия. Многие предпочитают классику: Шекспира, Островского, Чехова, Мольера. Но берут и современную прозу, делают разные инсценировки и постановки на основе вербатим. Например, в Челябинском театре кукол был спектакль «История любви». Он сделан на основе песенного городского фольклора. Это были женские эзпманские, военные и лагерные песни. Играли пять актрис, которые вспомнили истории своих матерей, проживших непростые судьбы советских женщин XX века. Воспоминания стали основой драматургии спектакля.

Режиссер Александр Янушкевич за два года сделал

в Челябинске три постановки: «Годунов», «Дон Жуан», «Буря». Когда их смотришь, то понимаешь, что ставил их современный человек. На основе классического текста он показывает состояние дисгармонии, разочарования, которое очень свойственно сегодняшнему дню.

Ставят и на произведения современных авторов: Пелевина, Водолазкина. В Москве есть лаборатория современной драматургии театра кукол. Ею руководят драматург Михаил Бартенев и театровед Павел Руднев, они собирают разные тексты, обсуждают, пытаются их театрам привить.

Вообще искусство театра кукол консервативное, как и зритель. Многие хотят видеть что-то привычное и узнаваемое.

Приведите примеры интересного светового оформления спектакля.

Художник по свету – про-

фессия не менее важная, чем сценограф. Недаром во всех премиях для них есть отдельная номинация. Все зависит от типа спектакля. Где-то рассказывается история жизни, как в известной работе «Я – Сергей Образцов». Там важна биография, воспоминания, кукла, актер. А если театр занимается чудом, магией, то важны визуальные и световые эффекты.

На фестивале театр из Тувы играл спектакль «Старик и море». Там было необходимо правильно воссоздать стихию, и я вижу замысел, понимаю, чего добивался художник по свету. В Челябинском театре для спектакля по Шекспиру «Буря» специально переоборудовали малую сцену, чтобы выстроить особенный свет. В России театр Образцова интересно оформляет свои постановки. Из удачных примеров на Западе можно отметить известного кукольника Филиппа Жан-ти.

Как научиться разбираться и понимать, качественный ли спектакль? И какой это – удачный спектакль для вас?

Важны насмотренность и опыт. Плюс нужно читать книги о театре российских и западных авторов, смотреть информацию в Интернете. Я доверяю своему зрительскому ощущению. Некоторые коллеги говорят, что профессионал, критик не должен употреблять выражение понравилось – не понравилось. Тем не менее, когда мы встречаемся и обмениваемся впечатлениями об увиденном, то обязательно спросим: «тебе понравилось или нет?» Мне важно ощущение, что я это эмоционально принял. Оцениваю оригинальность решений, работу художника, режиссерский замысел и, конечно, уровень актеров. Отмечаю не только, как они выполняют режиссерское задание, но и то, есть ли у них собственная магия.

АННА ДУДКИНСКАЯ

МОЖНО ЛИ ИЗМЕНИТЬ ПРОШЛОЕ?

Тайну фатальных обстоятельств мы, зрители, разгадываем вместе с двумя героями спектакля и самим Александром Островским. Прямо на наших глазах происходит необыкновенное: персонажи становятся бытовыми вещами, люди — птицами, а сам автор разговаривает со своим персонажем...

Все это стало возможным благодаря Театру кукол «Карабаска» из Перми. Необычную версию драмы «Бесприданница» поставила режиссер Наталья Пахомова, она же сделала компиляцию текста известной пьесы. Зрителям представилась возможность услышать мнение матери Ларисы – Хариты Игнатьевны Огудаловой, которая вместе с автором произведения проводит расследование.

Что привело Ларису Дмитриевну к тому выстрелу? Почему она не избежала его? – эти вопросы звучат со сцены. Ответы

на них мы получаем в самом удивительном виде.

Образ Ларисы представлен птицей, которую мать укутывает в цирковую накидку. Все остальные герои – вешалками, в одежде которых спрятаны счеты. Как в таких условиях начинает раскрываться образ героини и причины ее кончины?

Трагичность образа Ларисы, которая – среди вешалок – вынуждена облачаться в цирковой наряд, служить для всех, и главное для матери, примерным образцом «бедности», раскрывается в драме как нельзя масштабно. В речах

МОЖНО ЛИ ИЗМЕНИТЬ ПРОШЛОЕ?

(ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 5)

Хариты Игнатьевны мы слышим подобные фразы: «Мы люди бедные, нам всю жизнь унижаться. Так что лучше унижаться смолоду...» Сколько унижения вытерпела за свою жизнь Лариса или птица в клетке, которую удерживает мать?

Она хочет взлететь высоко, но единственный вариант — это сбежать в Заболотье, где само название не сходится с тем тихим счастьем и свободой, о которых мечтает героиня. Невозможно не обратить внимание на этот яркий контраст между окрыленной героиней и той, которая тут же, на глазах зрителей, с резким стуком падает, ударяясь о стол.

Персонажи-вешалки ничуть не лучше матери. Они душат по-настоящему. Не дают возможности вырваться из «объятий». Птица не может быть вместе с бездушными существами, вместо души которых можно обнаружить лишь счеты. Даже Харита Игнатьевна лелеет счеты больше, чем собственную дочь.

Только материальное, только мнимое счастье доступно персонажам. Но будет ли счастлива птица, если вместо свободы обвесить ее драгоценностями?

Возможно ли было счастье для Ларисы, если она отличается ото всех? Ведь она единственная — птица высокого полета. Поэтому вынуждена взлететь высоко в своей личной трагичной истории.

Выстроенная задумка спектакля удивительна не только за счет привлечения таких интересных образов для раскрытия персонажей, но и уникальностью исполнения: на сцене играют два актера, за счет чего действие становится дуэтным. Совмещение Островского с театром кукол и предметами уже обретает метафорический смысл. Формат диалога-расследования дает понять, что история, рассказанная однажды Островским, остается актуальной и по сей день. Она может менять форму, манеру, время, но никогда не изменится смысл. Люди все так же задаются вопросом: как обрести счастье.

Образ Ларисы представлен птицей, которую мать укутывает в цирковую накидку.

НАТАЛЬЯ БЕРСЕНЕВА

«ЧЕРЕЗ МИР КУКОЛ Я ПОНИМАЮ ВРЕМЯ И ЛЮДЕЙ»

Борис Голдовский, художественный руководитель Московского театра кукол, театральный критик и председатель жюри фестиваля «Сибирь. TERRA MAGICA» — о Красноярске, трендах и умении «видеть».

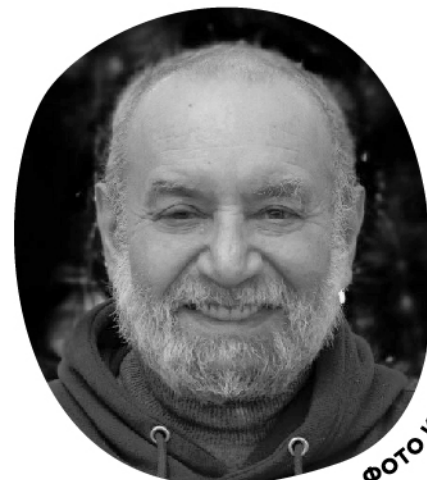

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

Вы не в первый раз в Красноярске. Что думаете о театре кукол нашего города?

Театр кукол — это целый мир. Он большой, десятки тысяч людей. Большинство друг друга знает. Так и я знаком с красноярским театром кукол достаточно давно. Благодаря гастролям и таким же фестивалям. И с директором театра Татьяной Владимировной Поповой, и с Борисом Смелянцем, одним из ведущих актеров и режиссером-постановщиком. Я хорошо его знаю еще с его работы в театре Образцова, и многих других. Ваш театр — замечательный: разный и интересный. Здесь соблюдается прекрасный девиз «Все лучшее — детям!» Но спектакли, конечно, серьезные: и для взрослых, и для детей. Отмечу «Легенду о Великом инквизиторе» — это сильное театральное высказывание. И у него есть зрители. А это ведь самое главное: иначе для кого бы это было? Жаль, что театр пока не обрел свой собственный большой кукольный дом.

Что в театре кукол первое: слово или действие?

В классическом театре кукол, конечно же, действие. Хотя стоит заметить: неважных компонентов в театре не существует.

В вашей лекции вы обратились к теме связи времени: прошлого, настоящего и будущего. Расскажите, как прошлое театра сказывается на его настоящем и будущем?

Напрямую. Приведем в пример технологические находки театра кукол. Если бы несколько тысяч лет назад в юго-западной Азии, в Индонезии не придумали тростевую куклу, то в начале XX века австрийский художник Рихард Тешнер не использовал бы их в своем театре, ими никогда бы не заинтересовалась русская художница Нина Симонович-Ефимова и режиссер Сергей Образцов не сделал бы свой «Необыкновенный концерт». А вслед за ним не существовало бы многих спектаклей нашей современности. Именно так прошлое, настоящее и будущее связано друг с другом. Есть сотни примеров влияния прошлого на настоящее и будущее.

Что значит для кукольника «уметь видеть»?

Дело в том, что искусство театра кукол — это искусство, овеянное метафорой. Кукла не человек, а метафорический образ, какой-то персонаж. Метафора, которую нужно уметь видеть. И, пожалуй, это самое главное, чем отличается театр кукол от театра драматического.

Стоит ли творческому человеку следовать трендам или нужно опираться на внутреннее чувство?

Стоит быть самим собой, личностью, и тогда ты будешь в тренде. Быть подражателем чего-то или кого-то — значит всегда быть на вторых ролях.

Вы упомянули, что задаетесь вопросом: «Почему я работаю в театре кукол?» Скажите, вы нашли ответ?

Я не знаю, окончательный ли это ответ. Театр кукол меня интересует просто потому, что это, пожалуй, наименее исследованная часть человеческой культуры. Я рассматриваю мир кукол как модель: есть куклы театральные, а есть обрядовые, магические, куклы-игрушки, авторские куклы или художественные. Есть механические куклы-автоматы с мозгами, которых называют роботами. Весь этот мир целиком мне интересен. И интересен он мне потому, что через него я могу понять, во-первых, время: каждая эпоха рождает собственных кукол. Куклы XX века уже не совсем такие, как нынешние. С другой стороны, с помощью кукол я понимаю других людей: они отражают типаж людей, живущих сейчас. Куклы — всегда тайна, загадка, которую интересно понять и разгадать. Откуда появилась первая кукла, почему она вообще появилась и зачем?

НАШИ ЛАУРЕАТЫ!

Друзья, уже сегодня наступит тот самый момент нашего фестиваля, которого мы все ждем с нетерпением! Вечером узнаем, кто станет победителем III фестиваля-конкурса театров кукол Урала, Сибири и Дальнего Востока «Сибирь. TERRA MAGICA».

Напомним, что на наш фестиваль театры из 33 территорий — от Перми до Южно-Сахалинска — подали более 45 заявок. Экспертный совет отобрал 11 спектаклей, которые и участвуют в конкурсе. Сегодня члены жюри во главе

с Борисом Голдовским назовут победителей.

Статуэтки магов будут вручены в шести номинациях:

- лучший спектакль
- лучшая актерская работа в спектакле
- лучшая работа художника в спектакле
- лучшая работа режиссера в спектакле
- лучшая работа художника по свету в спектакле
- лучший актерский ансамбль

В каждой номинации есть категории «для детей» и «для взрослых».

А пока ждем и волнуемся, предлагаем вам погадать — выиграет тот спектакль, название которого вы увидите среди букв первым. Шутка, но давайте проверим)

С	Б	К	О	Р	О	В	А	В	Ы	Д	К	З	Ш	Ф	И
О	Е	А	К	П	В	А	Ы	В	Ю	Ш	А	Е	П	Р	Л
В	С	К	А	П	Р	О	С	Т	О	Д	У	Р	С	Е	Н
С	П	П	М	К	А	К	Я	В	С	Т	Р	К	Т	О	Р
Е	Р	О	А	А	Р	К	Р	Ц	У	И	Е	А	А	М	Е
М	И	Й	Г	Н	А	О	П	И	Т	Ь	Т	Л	Р	Т	Р
Н	Д	М	О	Э	П	Р	О	Л	В	Е	И	О	И	Ы	О
Е	А	А	Р	П	А	Р	Е	Т	И	П	Л	Д	К	А	Т
Х	Н	Т	Т	Л	Е	Г	Е	Н	Д	Ы	Р	Л	И	М	И
И	Н	Ь	А	О	Ы	Ц	У	З	Х	А	Р	Я	М	И	З
Т	И	Т	И	Ш	И	Н	У	Ы	Ю	П	А	К	О	Ь	И
Р	Ц	Ы	П	К	Н	К	Г	У	Е	У	Ц	О	Р	Ы	В
Ы	А	О	С	Т	Р	О	В	С	К	И	Й	Р	Е	В	К
И	А	Р	Т	М	Е	Х	А	Н	И	К	А	О	Л	Е	Н
Л	Е	Г	Е	Н	Д	А	О	В	Е	Л	И	К	О	М	И
И	С	А	П	В	Ы	Ф	П	Р	В	А	П	Р	Т	И	Ь