

VII Международный фестиваль театров кукол

ПЕТРУШКА ВЕЛИКИЙ

Фестивальная газета
Выпуск 5

16 сентября 2014
Екатеринбург

РАЗНОЦВЕТНЫЙ СМЕХ

(«Волшебное кольцо», Санкт-Петербургского кукольного театра сказки)

МНЕНИЯ ЗРИТЕЛЕЙ:

Оля (9 лет): Я на спектакль пришла с бабушкой и сестрёнкой Аришей. Очень смешная история. Кот и пёс такие настоящие друзья. Мне бы хотелось иметь таких забавных друзей. А вот Ариша красных куриц испугалась. Пряталась от них.

Саша (7,5 лет): А я тоже была уже в Париже. В этом году была. Он такой огромный, красивый. Я не поняла, как кот и пёс так быстро там всё разглядели и дальше помчались. Вот бы так же по разным странам летать! Или, как старушка, в летающей тарелке перемещаться.

Анна Николаевна (тётя пятилетнего Антона): Для меня было шумновато, да и глаза устали от ярких костюмов. А вот племянник в полном восторге! Да и все дети в зале, кажется, тоже.

Яркая, шумная, потешная ярмарка развернулась в предпоследний фестиваль день. Питерцы играли свою версию «Волшебного кольца» Бориса Шергина. Режиссёр Оксана Дмитриева, объединившись с художником Натальей Денисовой в хулиганский творческий тандем, сумела рассказать старую сказку новым сочным языком. Нарочитая карикатурность и яркость персонажей задаёт скоморошью интонацию, на которой всё и держится.

Понимая, что с детьми нельзя долго играть в шумные подвижные игры, режиссёр на протяжении всего спектакля делает небольшие паузы, полные уютной домашней тишины. Это позволяет зрителю передохнуть немного для того, что бы уже в следующем эпизоде снова хохотать до упаду. «Волшебное кольцо» — спектакль лёгкий, отдохательный, позитивный. Возможно, даже слишком. Но такие вещи нужны театру, нужны детям. Взрослые же сидят рядом и просят: «пожалуйста, потише». Точно они забыли, как хорошо порой бывает просто посмеяться от души.

Мария Зырянова

ОЛЬГА ГЛАЗУНОВА

(член жюри фестиваля, театральный критик, заведующая Кабинетом театров для детей и театров кукол СТД РФ (ВТО))

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В столичные театры кукол начали приходить молодые режиссёры. Я надеюсь, что вместе с ними придут и новые идеи, и, возможно, новый сценический язык. Что касается ситуации по стране, то там всё гораздо сложнее: многие театры вообще живут без главных режиссёров. И, тем не менее, даже в такой сложной ситуации они стараются держать уровень, приглашают режиссёров-постановщиков, но по-настоящему талантливых людей мало. Нужно растить молодое поколение режиссёров для провинциальных театров.

Актёров театра кукол готовят и в Санкт-Петербурге, и в Ярославле,

и у вас в Екатеринбурге. Выпускников довольно много. Но, к сожалению, после учёбы, большинство из них едет не в свой родной город, а в Москву. И далеко не всем удаётся устроиться в театр. Безработные кукольники начинают уходить в жизнь, с профессией не связанную. За них, конечно же, тревожно.

В СПбГАТИ на соответствующем факультете воспитывают не только актёров, но и режиссёров, и художников. Начинающих сегодня мало, в масштабах театрального простран-

ства их не видно. Это печально. Я очень надеюсь, что эта ситуация изменится и придёт новое поколение режиссёров. Вспомним «уральскую зону», которая случилась именно благодаря тому, что вдруг появилось много молодых, которые принесли в театр новый язык, новые темы! Сегодня такого не случается.

Но всё же идёт по спирали...

Я очень на это надеюсь. Надеюсь на новый виток в развитии театра кукол.

Мария Зырянова

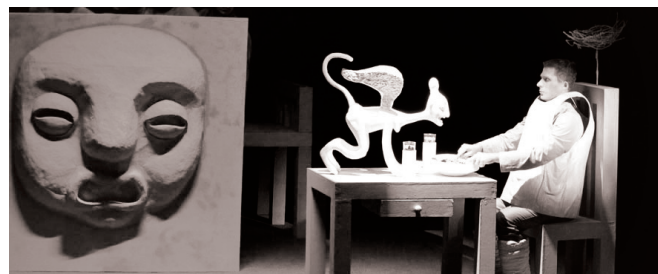
«ЭДИП»

(Курганский театр кукол «Гулливер» и творческое объединение Культпросвет, Москва)

В постановке Александра Янушевича диалоги героев и некоторые отступления чётко разделены по ролям, но исполнены одним человеком, скромно сидящим на краю сцены и читающим объёмную книгу. Это решение отлично сочетается с происходящим на переднем плане и позволяет сполна проникнуться повествованием: игра безмолвных актёров оборачивается завораживающей иллюстрацией старинного мифа.

Главной же чертой всего происходящего кажется идеально выверенный ритм. Очень важную роль играет подобранная музыка, задающая настроение сменяющим друг друга событиям. Пугающие, мистические барабанные партии предельно эффектны и обращают постановку в некий ритуал, прекрасно сочетаясь с крайне скупым освещением, поддерживающим атмосферу. Сравнительно небольшая сцена постепенно теряет свои границы, сливаясь с тёмным залом, делая его частью поражённого чумой

города. Чудесной находкой оказываются образы животных, воплощающие в себе различные ключевые фигуры истории проКлятого Эдипа. Огромные серые крысы, проникающие на сцену через пустые глазницы огромной статуи; собака, находящая скелет буквально в покоях царя; мудрый аист... Всё это украшает и

без того яркую историю, язык повествования поднимается на уровень символов, делая саму историю всё более захватывающей.

Публику завораживает исключительной силы калейдоскоп, картины в котором меняются самым загадочным образом, но остаются верными

старой, как мир, трагедии царя Эдипа, открывающего для себя ужасные истины и считающего даже саму смерть малой расплатой за свои ошибки. В темноте из глазниц огромной маски катятся крупными шарами горькие слезы. Спектакль окончен.

Семён Чернов

«НЕНОРМАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»

(ко-продукция компании «Отто Панзер» и «Trukitrek», Испания-Италия)

Спектакль Джованни Риссоллы ясно дает понять, какие вещи важны для отличной комедии. Первая из них — смех в зале ещё до начала основного действия, спровоцированный исключительно музыкальным сопровождением.

Каждая из сорока минут, проведенных за просмотром «Ненормальной жизни», кажется крайне ценной и наполненной чистым весельем. Каждая деталь вызывает, как минимум, улыбку — в сумме же они способны впечатлить и обрадовать даже самых озлобленных циников. Весь построенный на сцене механизм работает предельно точно и без малейших сбоя, замечательно дополняя великолепный в своей комичности образ толстяка Абелардо.

Достаточно скромный быт персонажа оказывается смешным сам по себе: зрителю иной раз допустимо отвлечься от основного действия в попытке разглядеть рисунок на игрушечной гитаре. Телевизор шумит. Течёт вода. Матушка Абелардо что-то задорно тараторит в телефонной трубке.

Отношения героя и маленького ребёнка способны подчас поразить своей точностью, ничуть не теряя в уморительности.

Вторая важная вещь, в полной мере присутствующая в «Ненормальной жизни» — смелость.

Очень немногие способны шутить на предмет, в сущности, серьезных вещей, не скатываясь в пошлость или откровенную глупость — у Джованни

Риссоллы это получается. Успокоить плачущего малыша Абелардо берет, используя атрибутику и ритуалы всевозможных религий в надежде на чудо — возможно, безмолвно подводя к мыслям о том, что дети достойны поклонения много больше, а истинная сила и чудеса сокрыты даже в самых грузных и чудаковатых людях.

Сцена расставания неуклюжего «отца» и подросткового ребёнка получила потрясающее воплощение с использованием воздушных шаров, один из которых тихо исчезает в темноте (сдержать скупую слезу практически невозможно). В этом есть жизнь. И она, возможно, и не столь уж ненормальная, как заявлено в названии.

Семён Чернов

«НЕ ВОЛОДЯ — ОДИССЕЙ»

(«Одиссей», театр «Karlsson Haus», Санкт-Петербург)

Гомер написал «Одиссею» более двух тысяч лет назад. Казалось бы, история исчерпала себя. Как оказалось — нет! Алексей Шишигин и Михаил Шеломенцев из Санкт-Петербургского театра «Karlsson Haus» очень весело рассказали зрителям древнегреческую сказку. В интерпретации драматурга бессмертное произведение Гомера засияло новой жизнью, юмором, неожиданными решениями. Контакт с публикой превзошёл все ожидания, а слова маленького зрителя во время спектакля о том, что у Пенелопы и Одиссея «родился ребёночек» (Телемах), вызвали бурю восторга и веселья. Этот спектакль — пример того, как два профессионала могут, используя куклы, маски и обыкновенные металлические баки, заморозить целый зал. Минутный бросок к истокам зарождения театра — настоящая находка. После

просмотра спектакля на душе легко и весело, хочется снова перечитать Гомера, вновь окунуться в мифы и легенды Древней Греции.

Насколько сложно было работать над таким монументальным произведением?

Михаил Шеломенцев: Огромное счастье работать с адаптированным текстом: здесь нет гекзаметра, нет стихов, что позволят донести его до зрителя простым языком. Он очень хорошо выстроен, поэтому не так много нужно было учить. Донести этот текст до зала — радость. И мы видим и слышим ответную реакцию.

Алексей Шишигин: Почему донести этот текст до публики довольно просто? Когда понимаешь о чём говоришь, то любое произведение становится для тебя понятным, следовательно легче общаться со зрителем. У нас был не только интересный материал, но и талантли-

вые режиссёр с художником. Сначала мы старались играть очень серьёзно. Но Алексей Лелявский нам сразу сказал: «Не надо ничего придумывать. Есть человеческая ситуация. Здесь можно пошутить. Мы не делаем спектакль о гомеровском Одиссее. Мы делаем спектакль о мужчине, которого просто зовут не Володя, а Одиссей. Который не на стройке работает, а поехал на войну, у которого остался ребёнок и красавица жена...».

Ксения Альпинская

ГАСПАРЕ НАСУТО И ЕГО ПУЛЬЧИНЕЛЛА

Традиция кукловодов началась 500 лет назад, и на протяжении этих пяти веков формировалось несколько не связанных между собой поколений. У нас существует поверье, что новый большой кукольник рождается

раз в 50 лет. Это во многом связано с тем, что наша традиция устная, она не передаётся через школу.

И специалисты, и зрители отмечают высокий уровень Вашего мастерства кукловода. Многие не могут поверить, что за несколько персонажей одновременно может сыграть один человек.

Я не заканчивал театральной школы. Я просто учился у старших. Когда я был ещё ребёнком, мне очень нравились рассказы стариков о великих кукольниках, которых им довелось видеть. Они обращали внимание на основные вещи — ритм, точность музыки, правильность речи... Я работаю давно, несколько десятилетий

и, думаю, что за это время выработал свой стиль, выбрав форму, по большому счёту очень простую. Если люди не могут поверить в то, что я работаю один, значит я действительно хорошо работаю.

Что вы хотели передать, что стремились донести до зрителя в спектакле «Ппульчинелла-ди-маре»?

Я не настолько высокого мнения о себе и о своём персонаже, чтобы говорить сейчас о каком-то особом месседже. Я рассматриваю своё искусство, как воспитательный театр, который помогает зрителю избавиться от определённых комплексов, запретов... И свою миссию я вижу в этом.

Ксения Рыжова

ПРЕССА О СПЕКТАКЛЯХ

ПИНОКЕНТИЙ БУРАТИНОВИЧ, БУДЬ ЧЕЛОВЕКОМ!

(«Пиноккио», Екатеринбургский театр кукол)

... В екатеринбургском спектакле художественный руководитель театра «Zaches» Луана Граменья и художник Франческо Дживоне впервые работали с текстом и тоже стремились быть понятыми. Сделали такую инсценировку «Приключений Пиноккио», чтобы она могла «прижиться» в чужой стране, быть доступной российским детям. Алексей Кокин перевел на русский язык эту сценическую версию книги Коллоди для нашего театра, адаптировав тосканский «диалект-

ный» юмор писателя к нашему менталитету. Специально для спектакля Франческо Дживоне создал уникальные маски, скрывающие все лицо артиста, но позволяющие ему говорить без затруднений. И это действительно выглядит чудом. А художественным руководителем совместного проекта стал главный режиссер екатеринбургского театра Евгений Сивко (в спектакле он еще и один из кроликов в «похоронной команде», и Дрессировщик). Пиноккио, конечно, похож на

Буратино деревянным качеством исходного материала и длинным носом, но он — другой. Буратино — неунывающий артистичный разгильдяй-романтик. Пиноккио и унывает, и полон прекраснородушных порывов, которыми вымощена дорога в его личный «ад» неигрушечных страданий.

*Екатерина Шапкина
(журнал «Культура Урала»,
октябрь 2013 г.)*

На протяжении всего фестиваля над газетой работали:

редактор: Мария Зырянова

вёрстка: Анастасия Кошелева

корреспонденты: Екатерина Гузёма, Ксения Рыжова, Яна Ферран, Семён Чернов

фото: Роман Байкалов, Дмитрий Степанцов. архивы театров