

● МИЗАНСЦЕНА

В атмосфере любви

Кукольный театр — это чудо оживления неживой материи, которое происходит на глазах зрителя. Возраст не имеет значения: через несколько минут представления забываешь, что перед тобой просто куклы, и начинаешь сопереживать им, погружаешься в волшебный мир Сказки.

В Петербурге существует немало кукольных театров, каждый имеет свое лицо, свою харизму и направленность. Театр сказки на Московском проспекте, 121, в своем репертуаре опирается, как можно догадаться из названия, на сказку. Первый спектакль состоялся 31 декабря 1944 года в военном Ленинграде, едва освободившемся от долгой и страшной блокады. Жители города, и прежде всего дети, остро нуждались в радости, в ощущении неизбежности счастливого конца. А что лучше отвечает этому запросу, чем сказка?

Минуло 75 лет, театр сильно изменился и вырос, но по-прежнему общается со зрителями языком сказки.

Театр работает ежедневно, кроме понедельника, а по выходным играет по два спектакля в день. Регулярно участвует в театральных конкурсах и фестивалях, гастролирует со спектаклями. Количество наград и премий красноречиво говорит о высоком уровне постановок, о таланте артистов и художников.

В репертуаре театра на сегодняшний день около трех десятков спектаклей, в основе которых лежат сказки русские и зарубежные, современные и классические, авторские и народные. И сами постановки сильно отличаются друг от друга. Каждый спектакль — это в своем роде эксперимент. Как лучше рассказать и показать историю?

Полностью кукольных спектаклей, в которых актеры скрыты за ширмой, сейчас немного: в основном на сцене присутствуют и актеры, и куклы. Поэтому большое внимание уделяется костюму, гриму, головным уборам.

Существует множество систем кукловодства: мимирующие надеваются на руку, марионетки приводятся в движение нитками. А еще есть перчаточные, планшетные, тростевые, силуэтные... И при подготовке каждого нового спектакля художнику с режиссером предстоит решить — куклы какой системы (или каких систем) появятся на сцене.

Также Театр сказки экспериментирует со способом подачи текста. Так, спектакль «Королевский бутерброд» — мюзикл, поставленный по стихам английского поэта; «История бабочки» — пластический спектакль, без слов, роль речи здесь играет музыка; а «Чу-ко-ко» — это и вовсе опера-перформанс по мотивам сказки Чуковского «Федорино горе».

В кукольном театре возможен даже минимализм. Что может быть проще, например, театра теней?

И конечно, все технические новинки XXI века также проникают на сцену.

Но какую бы внешнюю форму ни избирали постановщики,

опираются они прежде всего на идею, которую хотят донести до зрителя. Ведь главное — создать единый художественный образ. И в этом смысле каждая постановка инновационна, так как открывает новый чудесный мир.

Основной возраст зрителей театра — от 5 до 12 лет. Постановщики не заигрывают с детьми, не упрощают текст и сюжетные ситуации. Без морализаторства и назидательности они говорят о том, что волнует их самих. И если эта беседа искренняя, то она понятна самым маленьким. В Театре сказки уверены: с возрастом меняются лишь масштабы жизненного опыта, но ребенок живет в том же мире, с теми же проблемами и вопросами, что и взрослый. Любовь, дружба, честность, прощение...

В спектаклях Театра сказки нет исключительных злодеев: обязательно в финале есть поворот к исправлению. Ребенок должен видеть, что выход есть всегда, из любой ситуации.

Для очень многих Театр сказки — это первый театр в жизни. Юные зрители очень непосредственно реагируют на происходящее на сцене. Сочувствуют героям, подсаживают им. Тут же делятся эмоциями и мыслями с родителями. Поэтому в театре считают важным, чтобы родители приходили с детьми в зал. Совместный просмотр спектакля может стать мостиком к беседе не на бытовые, а глубокие темы, к взаимопониманию. Ребенок еще не в состоянии рассказать о своих переживаниях, это сложно и взрослому человеку, а через сценическую историю, через то, что вызывает особенно яркий отклик у ребенка, можно многое понять о нем самом, многое обсудить.

Одна из целей театра — создать условия для общения родителей и детей. Чтобы все открывали для себя разные миры, в том числе и мир детства. Чтобы родители не относились к детям как к несмышляшкам, а заново знакомились с большим прекрасным миром через ребенка и познакомились с миром его. И чтобы все это происходило в атмосфере любви.

Если говорить об атмосфере, то Театр сказки уделяет ее созданию большое внимание. Само здание построено по индивидуальному проекту и вот уже 33 года поражает своей сказочной архитектурой. Винтовая лестница в фойе, стеклянные конструкции в потолке и парящие в воздухе фантастические создания — крылатые герои славянской, древнегреческой мифологии Пегас, Симагрил — наводят на мысль о сказочном дворце.

В Театре сказки позаботились не только о красоте, но и об удобстве для юных зрителей. Кресла в зале имеют два уровня высоты, так что и детям, и взрослым сцена видна одинаково хорошо.

Даже самые короткие представления обычно идут с антрактом, чтобы дать зрителям возможность сменить пассивную роль наблюдателя на активную — побегать, перекусить и приобрести к творчеству. По выходным и в каникулы до представления и во время антракта в фойе можно пораскрашивать, сложить оригами, порисовать. Вид деятельности связан с тем, что будет происходить на сцене, и помогает не только сбросить напряжение и дать выход энергии, но и почувствовать себя причастным к сказке.

Идея этого проекта появилась больше пяти лет назад. Главный художник театра Анна Игнатьева предложила организовать короткие тематические занятия с детьми. Пригласили волонтеров, попробовали, и оказалось, что этот формат очень интересен и востребован.

Также в театре проводятся экскурсии, знакомящие с миром театра кукол, с его закулисным и мастерскими. Ребятам показывают, как создается кукла, что такое папье-маше, какие типы кукол бывают, как они хранятся, чинятся. Рассказывают и о сложном, но интересном процессе создания нового спектакля.

Рождение новой постановки происходит 1-2 раза в год. Режиссер и художник выносят на художественный совет предложение по постановке какой-то сказки. Для этого режиссер пишет сценический вариант текста, художник создает эскизы сценографии, кукол и костюмов.

Когда идея принята, наступает черед работы с композитором, который пишет или подбирает музыку к представлению.

Когда куклы готовы, начинаются репетиции. На их начальном этапе актеру нужно «сдружиться» с куклой, найти для нее голос, темперамент, движения — понять мысль художника, создавшего эту куклу, и добавить свое мастерство, свои краски к тому, что придумал художник.

Буафоры, декораторы, технологи костюма, художник по свету, по гриму... — спектакль создается большой театральной командой, где важен каждый. И каждый с большим волнением ждет реакции зрителя.

В декабре Театр сказки порадуется премьерой спектакля для детей от 3 лет «Люшины сказки» и, конечно же, новогодним представлениям. «Дед Мороз и инопланетяне» будет интересен детям постарше — от 5 лет. В антракте спектаклей запланированы веселые игры с клоунами. Юных зрителей ждут награды за лучшие карнавальные костюмы, в особенности за сделанные своими руками.

АННА АЛЕКСЕЕВА

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА «МАЛАЯ СЦЕНА»

