

Театр – дело коллективное

Удивительный мир кукольного театра очаровывает зрителя с самого нежного возраста. Впервые увидев представление за ширмой, человек на всю жизнь проникается любовью к сценическому искусству. Кажется, что сама Её Величество Сказка появляется в стенах театра и предстаёт перед публикой во всей красе. Мало кто задумывается, чьи заботливые руки создают этот удивительный мир. Сегодня мы расскажем о настоящих волшебниках – работниках художественных цехов «Золотого ключика».

От эскиза до премьеры

В театре кукол служат уникальные специалисты. И не только потому, что театральные профессии представлены лишь в нескольких вузах страны. Главное – в сценическом деле невозможно заштамповаться, остановиться в профессиональном росте. Каждый спектакль – это новое художественное и инженерное решение. Даже в классические сюжеты художник и режиссёр стараются вложить свежий взгляд на вечные сказочные истории.

Работа над спектаклем начинается со знакомства с литературным материалом. Режиссёр показывает художнику понравившуюся пьесу. После постановщики обмениваются впечатлениями: кто и как видит то, что должно произойти на сцене. Большая удача, когда мнения творцов совпадают. Но бывает, что каждый понял текст по-своему. Тогда сцена превращается в место поединка нескольких творческих концепций. Путное из этого выходит довольно редко, даже если идеи режиссёра и художника сами по себе были хороши. Ведь театр – дело коллективное.

Принимает новое художественное оформление спектакля художник. А после утверждения идеи собираются совет техничек: здесь решаются практические вопросы – как и из чего делать персонажей и творить сценографию. Часто технические мастера выдают такие предложения, что творческой части остаётся только удивляться, как талантливо и остроумно будут воплощены на сцене их самые смелые замыслы. После сдачи спектакля работа цехов не заканчивается: в процессе эксплуатации персонажи и реквизит часто отправляются на переделку. Бывает, что остаётся лишний готовый материал – неиспользованные персонажи или части декорации цеха обычно дарят приезжим режиссёрам на память.

Эскиз – отправная точка. Но от каждого работника зависит конечный результат. Бывает, новая

постановка не ложится на душу художника. Опыт показывает, что такой спектакль делается долго и трудно, а после выпуска живёт на сцене совсем недолго. Эта особенность полностью согласуется с главным правилом театра – здесь всё должно происходить по любви.

От творческой смелости постановщика часто зависит не только общий успех постановки, но и личная удача актёров. Так в спектакле «Граф Лебединец» не хватило роли для талантливой актрисы. И чтобы использовать её данные художник и режиссёр придумали нового вставного персонажа. Этот герой оказался настолько интересным и так гармонично существовал в руках актрисы, что за эту работу она получила престижную театральную награду. Сочувствие актёра и художника очень тесное. В процессе создания персонажа мастера приглашают исполнителя познакомиться с новой куклой, поддержать её в руках, примериться – удобно ли. Всё чаще в программе театра появляются спектакли с «живым планом». На сцену выходят не куклы, а настоящие актёры, и для них нужно создать настоящий «человеческий» костюм: так что примерки в театре кукол происходят не реже, чем в драме или ТЮЗе.

И цеха, и актёры больше любят ширмовые спектакли. В них сохраняется загадка, ведь зритель не видит всю сложную систему кукловодства. За эту потаённую часть работы отвечает художник-конструктор. В «Золотом Ключике» существует очень серьёзная проблема, с которой постоянно приходится бороться техникам и учитывать творческим работникам – неудобная низкая сцена. Часто коллектив наблюдает грустную картину, как сникает приглашённый режиссёр, увидев площадку, на которой предстоит работать. А ведь тип сцены диктует свои правила. Только начиная работать по специальности, бывший главный художник «Золотого Ключика» Татьяна Кислова создавала спек-

такли в республиканском театре Таджикистана. Он не имел своего здания, а был разъездным. Поэтому свои первые куклы Татьяна Александровна конструировала в большем масштабе, чтобы их было видно с площади. По образу и подобию предыдущих работ сделала она и первый проект для кукольного театра Железногорска. Огромные головы персонажей еле-еле поместились на сцене, а когда появились в новостном сюжете на телевидении – их лица полностью заполнили телевизионный экран.

Уложиться в сроки

Спектакль делают примерно три месяца – театру нужно выдавать четыре премьеры в год. Плюс новогодняя интермедия. Выбиться из сроков нельзя – подведёшь весь коллектив театра.

Самое сложное в моей работе – мобилизовать все силы коллектива на производство спектакля, – рассказывает завпост театра Сергей Мандрыгин. – Ведь сегодня все наши художники – приезжие. С ними не посоветуешься напрямую, не уточнишь какие-то мелочи – общение чаще всего происходит по скайпу. А ведь коллектив у нас наполовину состоит из молодёжи. Это прекрасно, что в театр поступают новые силы, но ведь их нужно качественно обучить.

Много трудностей связано с финансированием. Хотя ткани и материалы для производства спектаклей всегда использовали самые простые – палье-маше, поролон, проволока, краски (масло, акрил и гуашь), клей, гипс – но и на них тратятся большие деньги. Цены растут постоянно, а в этом году гиперинфляция и вовсе заставила хозяйственную часть запаниковать. Если в ноябре самая ходовая ткань – габардин – стоила 50-60 рублей. То сейчас такая же на оптовой базе может обойтись в 140-160 рублей. Особенно сказывается стеснённость в средствах на световом оснащении. С тайной завистью рассматривают

работники периферийных театров столичные рекламные проспекты – каждая «лампочка» в каталоге стоит по 300-500 тысяч рублей. Ну как такое потянуть бюджетным учреждениям культуры? Так и работают на допотопном оборудовании 60-х годов, благодаря Бога, что детали для этих приборов до сих пор есть в продаже. Всё держится на умельцах, энтузиастах своего дела.

Часто производство связано и с вредными для здоровья веществами. Но работники театра не обращают внимание на едкие запахи клея и красок – самое главное, какой результат будет достигнут в работе. Технологии постоянно меняются, совершенствуются, но зритель об этом даже не догадывается. Так в классическом спектакле «Сэмбо» к зрителям выползал большущий крокодил, глотал пуделя и даже плакал огромными крокодильими слезами. А ведь такое чудо шло в театре больше тридцати лет назад.

Когда куклольники смеются

В кукольном театре, как во всяком творческом коллективе не обходится без казусов.

Когда только поступила работать художником исполнителем я действовала в подчинении главного художника, – рассказывает Татьяна Кислова. – Он выдал эскизы к новому спектаклю «Алёнушка и солдат», мы выполнили по ним кукол. А когда пришло время раскрашивать, выяснилось, что изделие

надо «задуть краской». А ведь тогда аэрографами не пользовались, распыляли краску пылесосом. А у нас дома этого чуда техники не было. И я не знала, как пылесос работает. Тем временем к банке краски присоединили пылесос, и главный художник показал мне как нужно красить. Но от волнения я, зажав клапан для циркуляции воздуха, направляю распылитель прямо на своего начальника. Тот стоит передо мной в белоснежной рубашке, нейлоновых брюках. От растерянности я ещё спросила: «Вот так?». У всех был ступор, так что пока краска не кончилась, я его поливала.

Со смехом вспоминают историю с портнихой. Молодой работнице дали задание сшить волка. Причём зверь режиссёру требовался особого телосложения, так что он сразу обозначил – шей мне поджарого волка. Но швея поняла, что волк должен быть пригоден для жарки. Представляете удивление режиссёра, когда он получил готовую куклу – упитанного мясистого волка – хоть сейчас на вертел?

Работа по любви

Приходят в театр кукол разными путями. Но те, кто влюбился в это искусство, никогда уже с ним не расстанется. Сегодня в цехах «Золотого Ключика» много молодёжи. Работают с удовольствием, искренне переживают за результат своего труда, с трепетом ожидают премьеры.

Художественные цеха – это душа нашего театра, – говорит директор театра кукол Анна Мандрыгина. – Благодаря их трудолюбивым и талантливым рукам на сцене происходит настоящее Чудо. В марте у театра несколько важных дат: День работника культуры, День театра и относительно новый праздник – День куклольника. Я хочу поздравить с профессиональными праздниками не только специалистов «Золотого Ключика», но и работников Театра оперетты, которые постоянно помогают нам. Желаю этим удивительным людям счастья, здоровья и семейного благополучия. Оставайтесь верными своему делу!

