

Кукольный театр

Авторы: Б. П. Голдовский

Кукольный театр

15 – начало 18 веков

Истоком российского кукольного театра являются традиционные языческие обряды и народные игры. Первые игровые куклы (атрибуты игр [скоморехов](#) 15 в.), которые были найдены археологами в Москве, представляли собой надеваемые на пальцы керамические фигурки. Первое свидетельство о кукольных представлениях в России оставил на гравюре 1636 А. [Олеарий](#). В театральных представлениях куклы начали использоваться в России со 2-й пол. 17 в. («О Давиде и Голиафе», «О Бахусе с Венусом» и др.). В 1690-х гг. в Москве появились немецкие, итальянские, голландские и др. европейские труппы. В 1700 впервые состоялись гастроли московских кукольников на территории современной Украины и в Поволжье. Значительное влияние на формирование и развитие русского кукольного театра 1-й пол. 18 в. оказал немецкий кукольник И. Х. Зигмунд («Комедия о преступлении прародителей Адама и Евы», «О короле Агасфере и королеве Эсфири», «О житии и смерти мученицы Доротеи», «О короле Адмете и силе великого Геркулеса»), а также показывавшие «итальянские комедии» с марионетками П. Гильфердинг и М. Ниренбах.

Середина 18 – начало 20 веков

В 1740–50-е гг. в Москве появились первые династии российских кукольников (Якубовские и др.). Большую популярность получили куклы-автоматы, театр теней, различные панорамы и «оптические театры». Внимание кукольному театру уделял и Ф. Г. [Волков](#). В 1750-х гг. он изготовил «театр, состоящий из кукол» (предположительно для [Петра III](#)), а во время маскарада «Торжествующая Минерва» в

честь коронации [Екатерины II](#) в Москве организовал шествия уличных кукольников. К сер. 19 в. окончательно сформировалась народная комедия, главным героем которой стал [Петрушка](#). В 1841–44 в Санкт-Петербурге действовал первый в России стационарный Детский кукольный театр под руководством француза Е. Лемольта. Во 2-й пол. 19 в. инициатива перешла к русским кукольникам и владельцам балаганов (И. Макаров, П. Седов, А. Павлович и др.). Наряду с Петрушкой значительную популярность получили представления рождественского [вертепа](#). В 19 в. родилась отечественная профессиональная кукольная драматургия [«Царь-девица» В. Ф. Одоевского, «Очарованный лес» А. А. Бестужева (псевд. Марлинский), «Принц Лутоня» В. С. Курочкина и др.]. В кон. 19 в. кукольный театр привлёк к себе внимание учёных, исследователей, собирателей старины (Д. В. [Григорович](#), Д. А. [Ровинский](#), В. Н. Перетц и др.). В феврале 1916 в Петрограде спектаклем «Силы любви и волшебства» открылся «Кукольный театр» Ю. Л. Слонимской и П. П. Сазонова, оказавший заметное влияние на развитие отечественного профессионального театра кукол 20 в.

2-я половина 1910-х годов – конец 20 века

В первые десятилетия после Октябрьской революции 1917 активно развивался агитационный кукольный театр. В 1917–18 в Москве открылся «Театр Петрушки» Н. Я. Симонович-Ефимовой и И. С. Ефимова. Изучив опыт народных кукольников, Ефимовы технически усовершенствовали театральные куклы, обогатили репертуар («Басни И. А. Крылова», «Весёлый Петрушка», «Макбет» и др.). Этапным стало творчество Е. С. [Деммени](#), создавшего Ленинградский театр марионеток. Влияние на развитие мирового кукольного театра 20 в. оказал С. В. [Образцов](#). В 1931 в Москве он возглавил театр (ныне [Центральный театр кукол](#) имени С. В. Образцова), где аккумулировались и откуда распространялись новые режиссёрские идеи, постановочные приёмы, пьесы, теоретические и практические открытия в области театра кукол. Значителен вклад художников театра, среди которых В. В. Андриевич, Б. Д. Тuzлуков, В. Н. Терехова, А. А. Спешнева. Плеяду режиссёров, художников, актёров отечественного кукольного театра воспитал М. М. Королёв, чьи спектакли, поставленные в Ленинградском Большом театре кукол в 1950–60-е гг. («Дикие лебеди» Х. К. Андерсена, «Конёк-Горбунок» П. П. Ершова, «В золотом раю» бр. Чапек,

«12 стульев» по И. Ильфу и Е. Петрову, «Прелестная Галатя» Б. Гадор и С. Дарваша, «Голый король» Е. Л. Шварца, и др.), вошли в золотой фонд мирового кукольного театра. В 1959 в ЛГИТМиКе (с 2015 Российский государственный институт сценических искусств) Королёв основал и возглавил кафедру театра кукол. Среди учеников Королёва, определивших пути российского кукольного театра 2-й пол. 20 в.: В. Л. Шрайман (в 1972 в Магнитогорске основал Театр кукол и актёра «Буратино»), В. А. Вольховский (с 1987 глава одного из лучших в России Воронежского театра кукол «Шут»), В. Б. Сударушкин (в 1964–86 режиссёр Ленинградского Большого театра кукол, добившийся значительных успехов в создании музыкально-комедийных спектаклей). Среди ведущих режиссёров, актёров, художников кон. 20 в.: А. С. Тучков, Р. М. Виндерман, Е. Ю. Гимельфарб, М. И. Борнштейн, М. А. Хусид.

На рубеже 20–21 веков

Плодотворно работают, развивая идеи предшественников, ведущие режиссёры театров кукол: В. Н. Шадский (Рязань), С. Ф. Железкин (Мытищи), И. М. Эпельбаум (Москва), А. В. Борок (Екатеринбург), Д. А. Лохов (Архангельск), И. В. Игнатъев, Н. Ю. Боровков (С.-Петербург), Ю. Е. Лабецкий (Выборг), В. И. Бирюков (Пенза) и др.

Значительным явлением стали спектакли режиссёра и актёра А. С. Денникова (1978–2014). Будучи солистом-кукольником, вокалистом и режиссёром, в Центральном театре кукол он создал ряд успешных «синтетических» спектаклей, объединяющих традиционное драматическое искусство, работу с куклами, хореографию и вокал: «Маленькие трагедии» А. С. Пушкина (2000), «Молодость короля Людовика XIV» по А. Дюма (2001), «Исповедь хулигана» по произведениям С. А. Есенина (2002), «Волшебная флейта» В. А. Моцарта (2005), «Концерт для Чичикова с оркестром» по мотивам поэмы «Мёртвые души» Н. В. Гоголя (2006), «Нижинский, сумасшедший Божий клоун» Г. Бламстейна (2008) и др.

Новая плеяда режиссёров театра кукол в нач. 21 в. работает под значительным влиянием идей постмодернизма, активно сочетая в спектаклях классические формы театра с авангардом и массовой культурой: Р. Р. Кудашов, Я. М. Тумина, А. В. Викторова (С.-Петербург), Е. Н. Ибрагимов, Б. А. Константинов, Н. А. Пахомова

(Москва), С. Л. Дорожко (Красноярск), Ю. А. Уткин (Иркутск) и др. Среди художников широко известны: А. М. Ефимов (Екатеринбург), С. А. Алимов, В. Л. Никоненко, Е. Л. Шахотько, В. Л. Платонов, Н. А. Мишина (Москва), Е. Л. Луценко, А. Н. Ечеин (Воронеж), К. С. Камалидинова, В. П. Антонов (С.-Петербург) и др. Эти художники определили современное лицо кукольного театра как искусства синкретичного, сочетающего часто несопоставимые образы и стили. Российские кукольные театры – лауреаты Национальной театральной премии [«Золотая маска»](#) в разные годы: Архангельский – традиционное рождественское представление «Вертеп» (1995), «Хамлет, датский принц» Д. А. Лохова и С. В. Логиновой по мотивам У. Шекспира (2002); Екатеринбургский – «Картинки с выставки» по мотивам М. П. [Мусоргского](#) (1996), «Грибуль-простофиля и Господин Шмель» по сказке Ж. Санд (2010); Бурятский республиканский – постановки по мотивам бурятского фольклора: «Ульгэр» («Поющая стрела», 2005) и «Под вечным светом кумалана» (2009) Э. Жалцанова, «Небесный аргамак» Т. Бадагаевой (2007); Пермский – «Толстая тетрадь» по роману А. Кристоф (2015); С.-Петербургский театр кукол «Карлсон Хаус» – «Вероятно, чаепитие состоится» по мотивам сказок Л. Кэрролла (2011), «Ваня» А. А. Лелявского (2015); Пензенский театр кукол – «Попугай и веники» Н. В. Коляды (2018); Санкт-Петербургский театр «Кукольный формат» – «Птифуры» К. Ионас и А. В. Викторовой (2018; премия «Золотая маска, 2019); театр «Особняк» (Санкт-Петербург) – «Комната Герды» Я. М. Туминой по мотивам Х. К. Андерсена и Р. М. Рильке (2018; премия «Золотая маска», 2019) и др. Премии «Золотая маска» удостоены 10 авторских спектаклей Семейного московского театра «Тень» И. М. Эпельбаума и М. А. Краснопольской, продолжающих традиции театров-кабаре («Гастроли Большого Лиликанского Королевского театра в России», 1996; «П. И. Чайковский. Лебединое озеро. Опера», 1998; «Гамлет», 2001; «Мизантроп», 2002; «Апокалипсис», 2006; «Эпос о Лиликане», 2008; «Скорая театральная помощь», 2013; «КукКафе У. Шекспира», 2014). Среди ярких современных тенденций – постановки кукольных спектаклей для «особых людей/детей» с физическими отклонениями: «Майская ночь» Н. В. Гоголя (2013, режиссёр К. Жерните) и «Сказка с закрытыми глазами» («Ёжик в тумане» С. Г. Козлова, 2016, режиссёр Н. А. Пахомова; премия «Золотая маска», 2017) – оба Московский театр кукол, «Колино сочинение» (автор пьесы и режиссёр Я. М. Тумина, Продюсерский центр «КонтАрт» и С.-Петербургский театр «Кукольный формат»,

2016; премия «Золотая маска», 2017), Бетховен. Разговорные тетради» (автор пьесы и режиссёр Н. А. Пахомова, Иркутский театр кукол «Аистёнок», 2019), «Почтарские сказки» К. Чапека (автор пьесы и режиссёр Пахомова, Хабаровский театр кукол, 2019) и др.

Международные фестивали театров кукол: «Театр кукол без границ» (с 1989, биеннале, Москва), «Рязанские смотрины» (с 1989, биеннале), «КУКАРТ» (с 1993, ежегодно, С.-Петербург), «Муравейник» (с 1995, биеннале, Иваново), «Белгородская забава» (с 1995, ежегодно), «Образцов-фест» (с 2001, биеннале, Москва), «Петрушка Великий» (с 2002, биеннале, Екатеринбург), «Московские каникулы» (с 2003, ежегодно), «Чаепитие в Мытищах» (с 2004, биеннале), «В гостях у Арлекина» (с 2009, биеннале, Омск), Московский международный фестиваль театров кукол (с 2012, биеннале), «БТК-фест» (с 2014, ежегодно, С.-Петербург), Фестиваль московских театров кукол «Ярмарка» (с 2018, биеннале) и др. Ежегодно проводятся смотры и фестивали любительских детских коллективов. Возрождаются традиционные народные формы театра кукол.

Большой вклад в изучение истории и теории кукольного театра внесли Л. Г. Шпет, А. Я. Федотов, Н. И. Смирнова, И. П. Уварова, И. Н. Соломоник, И. Н. Жаровцева, Б. П. Голдовский, Е. С. Калмановский, А. П. Кулиш, А. Ф. Некрылова, А. Н. Василькова и др. В России действуют около 100 государственных театров кукол и более 800 частных коллективов (2017). Подготовка актёров-кукольников ведётся в высших и средних театральных учебных заведениях С.-Петербурга, Ярославля, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и др.

Литература

Лит.: Симонович-Ефимова Н.Я. Записки петрушечника и статьи о театре кукол. Л., 1980; Образцов С.В. Моя профессия. М., 1981; Некрылова А.Ф., Гусев В.Е. Русский народный кукольный театр. Л., 1983; Смирнова Н.И. Искусство играющих кукол: Смена театральных систем. М., 1983; Деммени Е.С. Призвание – кукольник: [Статьи. Выступления. Заметки]. Л., 1986; Василькова А. Н. Душа и тело куклы. М., 2003; Уварова И.П. Вертеп: мистерия Рождества. М., 2012; Голдовский Б.П. Режиссерское искусство театра кукол России XX века. М., 2013; Театр кукол Швембергера. М., 2019.

