

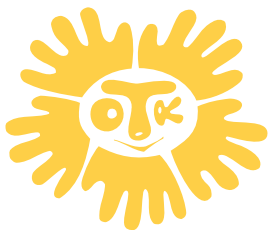
ОРЕНБУРГСКОЕ

Книжное издательство

*Как мало пишут о кукольниках! Почти ничего.
Даже о бесспорно знаменитых, всю жизнь прошедших
с театром кукол, не только монографии, – брошюры не издали.
Теперь приходится нелегко: не с кем спорить,
не на кого сослаться, взяв у него удачную характеристику,
занимательный случай, острый диалог.
Да, конечно, рассказывать о кукольниках –
задача из тех, что туго подвигаются к решению.*

Е. Калмановский

ЛЮДИ

К 75-летию
Оренбургского
государственного
областного
театра
Кукол

1 КУКЛЫ

УДК 792.9
ББК 85.337

Ш 26

*Книга подготовлена к изданию
при помощи Гранта Президента Российской Федерации
для поддержки творческих проектов общенационального значения
в области культуры и искусства
(Распоряжение Президента Российской Федерации
от 26.04.2009 г. № 264-рп)*

Шарапова Е.П.
Ш 26 Люди и куклы. – Оренбург, ООО «Оренбургское книжное издательство». 2010. – 288 с. ил.

ISBN 978-5-88788-178-2

Книга приурочена к юбилею Оренбургского областного театра кукол. Его 75-летняя история богата событиями. Театр переживал взлеты и неудачи. Здесь выросло не одно поколение актеров, воспитанных школой народного артиста РФ Романа Борисовича Ренца. Здесь совершались открытия всесоюзного масштаба. Здесь всегда работали подвижники, замечательные мастера своего дела. Отдельные главы посвящены актерам, художникам и клубу юных зрителей «Петрушка».

Книга представляет интерес для широкого круга читателей

ISBN 978-5-88788-178-2

Книга, которую вы сейчас держите в руках, будет жить долго. Это документальная повесть о настоящем, невыдуманном театре, с настоящей, не выдуманной историей, которую творили обыкновенные талантливые люди с не всегда артистической внешностью и, подчас, драматической судьбой — оренбургские кукольники.

Как сам Оренбург — одновременно в двух частях света, так и его театр кукол — в «золотом сечении» — между традицией и авангардом уверенно объединяет, казалось бы, необъединимое — образцовские традиции и королёвский авангардизм. Наверное, это и есть История, когда прошлое и настоящее, не спорят между собой, не уничтожают друг друга, а совместно и бережно творят будущее.

Жизнь Оренбургского государственного областного театра кукол предстает перед нами, как сага о творческой Семье, где каждый — важен и любим, где есть общие праздники и беды, и каждый внес в Семью свой труд и талант. А так как многие члены этой «семьи» известны и уважаемы не только в Оренбурге — во всей театральной России от Калининграда до Сахалина, то и книга получилась о судьбе всего российского театра кукол.

Здесь много открытий и, пожалуй, самое значительное — десятки судеб, биографий творцов, о которых мы, никогда бы не узнали без самоотверженного исследовательского труда автора, поставившего своей целью рассказать об этом обыкновенном российском театре-семье. Семье, 75 лет играющей в куклы.

*Борис Голдовский
Президент Центра С.В. Образцова
доктор искусствоведения*

ПЕТЕРБУРГ В ОРЕНБУРГЕ

История Оренбургского областного театра кукол началась в середине тридцатых годов. Для создания детского театра к тому времени сложились весьма благоприятные условия.

Во-первых, государство обратило внимание на необходимость развития театрального искусства. С 1930 года все театры СССР были переведены в систему государственного пятилетнего планирования, и финансирование их деятельности велось щедрой рукой. Государственная дотация с 1933 по 1936 год выросла в 10 раз (с 5 до 50 млн. рублей). Результаты не замедлили сказаться. Увеличилось число театров. Если в 1933 году их было 551, то в 1940 — уже 980.

Во-вторых, в 1931 году в Москве появился Государственный центральный театр кукол (ГЦТК) под руководством С.В. Образцова. Он был открыт как «экспериментальная лаборатория кукольного жанра» для того, чтобы его опыт могли использовать и другие. До появления на свет ГЦТК, еще в мае 1930 года состоялась первая Всероссийская конференция работников кукольного театра. В ее работе принимали участие Е. Демени, Н. и И. Ефимовы, Н. Беззубцев, Л. Шпет, А. Федотов, В. Швембергер и

другие — молодые, но уже авторитетные деятели русского профессионального театра кукол. Эти события стали важным этапом в становлении советского театра кукол. Они способствовали рождению Большого театр кукол (БТК) в Ленинграде и последующему возникновению театров для детей и театров кукол на Урале, в Нижнем Новгороде, Рыбинске и в союзных республиках. В-третьих, в 1934 году Оренбург приобрел статус областного центра. Административный центр, естественно, должен быть и центром культурным. К тому времени в области насчитывалось семь театров: городской и летний театры в Оренбурге, городской театр в Орске, летний театр в г. Бузулуке и три совхозно-колхозных театра, один из которых являлся татарским. Все они вошли в подчинение Управления театрально-зрелищных предприятий (УТЗП), образованного по решению президиума Оренбургского облисполкома в феврале 1935 года. Театра для детей не было, поэтому в Оренбурге решили заняться созданием театра для детей и молодежи. 16 апреля 1935 года по УТЗП Оренбургской области вышел приказ №24 о создании областного театра для юных зрителей. Появление в молодом областном центре театра для детей соответствова-

ло го-сударственной политике в сфере культурного строительства, и было вполне закономерным.

Профессиональных кукольников в ту пору в Оренбурге не имелось. Вероятно, поэтому в постановлении говорилось о создании ТЮЗа, а не театра кукол. Сложнейшую подготовительную работу по организации материально-технической базы, формированию труппы нового театра поручили Борису Ефимовичу Силичу.

Спустя три месяца, 18 июля 1935 года, на эстрадной площадке детского парка имени С. Кирова был показан спектакль «Ивашка-батрачонок» М. Лидеман, поставленный Б. Силичем

они рукой исполнителей. Первыми зрителями стали ребяташки из пионерских лагерей, детских садов и школьники. На летней эстраде стояла темно-зеленая бархатная ширма, и ровно в 6 часов вечера над ней появились герои первого спектакля для детей. В нем были заняты четыре актера: Л. Ведерникова, М. Князевская, А. Болгарцева, А. Гуревич.

Музыкальное сопровождение спектакля принадлежало М. Дриженко.

Афиша первого спектакля

вместе с художником Ю. Яковлевым. И хотя на афише было написано — «Театр юного зрителя», оренбургские кукольники считают этот день днем рождения своего театра.

Премьерный спектакль играли с перчаточными куклами, управлялись

Пригласительный билет на первое представление

С этого имени для меня и начала раскрываться история Оренбургского областного театра кукол. На афишах эта фамилия значилась в графе «музыкальное оформление». И сначала, пока в архивах не нашлись фотографии, я думала, что зовут этого Дриженко, вероятно, Михаил Федорович или Филиппович. Но в одной из рецензий тех лет промелькнуло имя и отчество Дриженко. Оказалось, что это женщина, — Мария Федоровна Дриженко. Фамилия редкая. Сохранившаяся в театральных папках записка (судя по почерку, принадлежащая Н. Плешкову) свидетельствует, что она — дочь члена Русского географического общества, уроженца Санкт-Петербурга, ученого Федора Кирилловича Дриженко (1858–1922), исследователя Каспийского и Белого морей, озера Байкал.

*Сидят: М.Князевская, Б.Силич,
А.Болгарцева, стоят: А.Гуревич,
М.Дриженко, Л.Ведерникова*

Но никаких других подтверждений этого родства, предъявить не могу.

А вот то, что Мария Федоровна была замечательной пианисткой и работала в театре со дня основания до 1951 года, сомнению не подлежит. В годы, когда театр не имел своего помещения и был разъездным, она умело аккомпанировала спектаклям сначала на гармошке, а потом на баяне.

В тридцатые годы XX века Оренбург был местом ссылки, так здесь оказались, в числе прочих, многие творческие люди. Оренбургская биографическая энциклопедия свидетельствует: «Ведерникова Людмила Владимировна (1901–1979) — артистка. Солистка Мариинского театра в Ленинграде (меццо-сопрано), исполнительница ведущих оперных партий, партнерша Ф.И. Шаляпина в «Борисе Годунове». В 1935 была выслана в Оренбург и здесь стала одной из первых актрис вновь созданного театра кукол, в котором проработала до 1950-го года. Закончила жизнь в Ленинградском доме ветеранов сцены»¹. В личном деле

Л. Ведерниковой, сохранившемся в областном архиве, черным по белому записано, что предыдущее место её работы — Ленинградский театр оперы и балета им. С.М. Кирова.

Ничего себе кадры в театре кукол! А действительно, куда было деваться профессиональной актрисе, ведь театра музыкальной комедии в Оренбурге тогда ещё не было. Зато здесь, в рождающемся театре для детей, её сценический опыт очень пригодился.

Связи с Ленинградом этим не ограничивались. Куклы к первому спектаклю тоже были сделаны в Ленинградском кукольном театре скульптором Н. Мясниковым. Спустя год кукол будут создавать в Оренбурге, но, опять-таки, с помощью ленинградских мастеров. Итак, постепенно складывалось представление о составе первой труппы Оренбургского театра юных зрителей. В нее входили образованные люди, профессионалы, многие из которых попали в Оренбург, в ссыльный край, из северной столицы.

В августе тридцать шестого года театр был передан Управлению по делам искусств при Оренбургском облисполкоме. А в сентябре его приказом № 43 уже отмечалась «большая работа Оренбургского театра кукол по художественному воспитанию детей»².

За какую же деятельность был отмечен театр?

Первые два сезона (1935–1937 гг.) коллектив в качестве директора и главного режиссера возглавлял Борис Евгеньевич Силич (о том, что он тоже с берегов Невы, документальных свидетельств нет, есть только запись в фотоальбоме актрисы М. Князевской — «ленинградец Силич»). Им было поставлено девять спектаклей для детей, шесть из которых — на злободневные темы по пьесам Марии Лидеман (Этот автор являет собой еще одну загадку для будущих исследовате-

Сцена из спектакля «Ивашка-батрачонок»

Сцена из спектакля
«У Джима есть товарищ» М. Лидеман

лей. Ее пьесы встречаются в репертуаре только Оренбургского театра кукол, что наводит на мысль, что Мария Лидеман — оренбургский драматург). Ясно одно: новорожденный театр считал своей основной задачей откликаться на события, происходящие в стране и в мире. Не случайно в одном из отчетов тридцатых годов отмечалось, что «весь репертуар рассчитан на дошкольников и младший школьный возраст. Тематика репертуара подобрана по следующим отделам:

1 — жизнь детей зарубежных стран и их эксплуатация капиталистами, борьба детей против эксплуатации;

2 — жизнь детей в Советском Союзе и забота о них со стороны партии и правительства;

3 — быт старой деревни и эксплуатация детей и подростков кулаками»³.

По всей вероятности, спектакль «Ивашка-батрачонок» относился к пьесам третьего направления. На чудом сохранившихся фотографиях можно увидеть куклу мальчика то с ведрами воды, то за другой работой, за которым все время наблюдают хозяева со злыми лицами.

Репертуар театра, состоявший поначалу из постановок пьес Марии Лидеман, вполне соответствовал идеологически выдержанной тематике, что находило отражение уже в названиях спектаклей: «Ребята страны Советов», «Бей тревогу — враг у ворот», «У Джима есть товарищ».

«Лицо у негритенка Джима черное-черное! Так и кажется, что Джима сожгло солнце. А солнце в Африке жаркое. Пусть на плантации богатого господина стоят высокие пальмы, но Джиму вовсе некогда отдохнуть под их тенистыми ветвями. Таскает Джим мешки с кокосовыми орехами, да в хозяйскую кладовую ссыпает. Устал Джим, положил мешок и лег на него:

— Не могу мешки таскать. Хочу я спать.

Не успел лечь, как вскочил испуганный, увидев белого мальчика. У него в руках скрипка.

— Ты не господин?

— Я из города и совсем один, — печально ответил Сэм. Они подружались. Джим о себе все рассказал, а Сэм сыграл ему на скрипке и сказал:

— Ты поспи, а я буду следить, чтобы никто не мог тебя разбудить. Караулил-караулил Джим своего друга, да и сам заснул. Откуда ни возьмись — хозяин. Связал их да в кладовую бросил. Ребята сумели развязать друг друга и убежать. Только недалеко. Как только хозяин и полицейский пошли в кладовую, они их там и закрыли, да большущий камень привалили к

Ведущая – Л.В. Ведерникова

двери. «Сидите! Мы больше на вас работать не хотим»⁴.

Рецензент отмечала замечательные декорации, световые эффекты и выразительных кукол, которые привлекали сотни ребят в клуб им. Ленина, где ежедневно в весенние каникулы шли спектакли кукольного театра.

Конечно, в середине 30-х годов репертуар страдал из-за отсутствия драматургии для театра кукол. Но, на первых порах, пьесы М. Лидеман помогли нашему театру утвердиться как театрально-зрелищному предприятию, выполняющему задачи идеологического воспитания подрастающего поколения.

Возникновение театра юных зрителей стало заметным и радостным событием в жизни оренбургской детворы. Пресса не оставила его без внимания. В статье, посвященной второй постановке «Ребята страны Советов»,

выражалась горячая заинтересованность в дальнейшем развитии театра: «Имеющий громадное воспитательное значение, сумевший завоевать симпатии ребят, театр вправе предъявить большие требования к общественности. У молодого театра нет ни собственной игровой площадки, ни прочной материальной базы. Долг общественности укрепить этот очаг культурного, веселого и полезного досуга детей»⁵. Только за первый летний сезон на его представлениях побывали 15 тысяч зрителей.

Зимний сезон 1936 года был открыт спектаклем «Маша и Параша». Перед ширмой ведущая Л. Ведерникова читала текст сказки, разыгрываемой актерами. Зрелище было увлекательным, и ребята смотрели, затаив дыхание. Когда появлялся юркий лисенок, проглотивший утенка, у юных зрите-

Сцена из спектакля «Маша и «Параша»

Сцена из спектакля «Как мужик двух генералов прокормил»

лей вырывались возгласы осуждения. И когда плачущая Маша спрашивала: «Не видели ли вы моего утеночка?», то ребята хором кричали: «Его лисенок съел!». Особенно зрителей поражали театральные чудеса: «Наступает вечер. У корней старых сосен загораются светлячки. Сова удивленно мигает круглыми, светящимися глазами. Тихо проплывает месяц в форме смеющегося профиля»⁶.

К середине 30-х годов репертуар кукольных театров стал пополняться

пьесами-сказками. И в афише Оренбургского театра к концу 1936 года появились пьесы, шедшие в Москве и Ленинграде — «Три поросенка» по У. Диснею, «Сказка о царе Салтане» А. Пушкина. В том же 1936 году наш театр обратился к произведениям русской и советской классики: «Как мужик двух генералов прокормил» М. Салтыкова-Щедрина, «Усатый-полосатый» С. Маршака. Все спектакли ставились с использованием перчаточных кукол.

Сцены из спектакля «Три поросенка»

Главный режиссер М.И. Саввина (1894–1982)

В 30-е годы введение человека в кукольное действие являлось приемом новаторским. Оренбургские кукольники старались не отставать от столичных коллег, опыт которых быстро распространялся в провинции. В историю советского театра вошли образцовые спектакли 30-х годов «Гусенок» и «Большой Иван». В свое время они были эталонными для периферийной сцены и естественно вошли в репертуар оренбуржцев. Фотографии этого периода свидетельствуют, что актеры Оренбургского театра кукол тоже использовали живой план. Это было оправдано ролью ведущего, начинавшего и заканчивающего спектакль, когда взаимодействие с куклами на ширме было незначительным.

24 ноября 1936 года коллектив выехал в гастрольную поездку. Его путь лежал не только по районам Оренбуржья, но и дальше — в Казахстан и города

Куйбышевской области. Гастрольный репертуар составили шесть спектаклей по пьесам М. Лидеман. По свидетельству прессы, театр возвратился в Оренбург в первой половине января 1937 года. После двухмесячных гастролей спектакли были возобновлены в клубе им. В.И. Ленина.

В 1937 году главным режиссером Оренбургского театра кукол становится Мария Ивановна Саввина (девичья фамилия Глазова), бывшая актриса Ленинградского театра им. А.С. Пушкина.

Анкета, заполненная ее рукой в 1938 году, проливает свет не только на образование, но и на характер этой женщины. Дочь кузнеца, который умер в 1919 году, Мария Ивановна имела пять братьев и сестер. Она окончила курс гимназии в родном городе Порхове Ленинградской области, после чего руководила детской площадкой, где, как написано в автобиографии, ей «главным образом, приходилось работать над детскими феерическими спектаклями». С 1922 года Мария Саввина — актриса в театре г. Пушкино (г. Детское село), а с 1923 по 1926 год — ученица в театральной школе Евтихия Карпова, в свое время — главного режиссера императорского Александринского театра в Петербурге, где приобретает профессиональные навыки. Школа дала ей возможность (с 1926 по 1928 гг.) работать актрисой и режиссером театра от Ленинградского областного совета профсоюзов (ЛОСПС) в Ленинграде и руководителем агитбригадного театра. Желание совершенствоваться в профессии привело Марию Саввину на режиссерское отделение вузовской надстройки, где она училась с 1931 по 1933 гг. Экзамены сдать не смогла из-за рождения дочери. До 1935 года они с мужем жили в Орле, а в 1935 году М. Саввина появилась в Оренбурге и по 1937 год руководила театром рабочей молодежи (ГРАМом) при клубе им. В.И. Ленина,

где вскоре и обосновался областной театр юного зрителя.

Перечисление творческих организаций, в которых Мария Саввина набиралась театрального опыта, мало говорит о ее личности. Но вот одна строчка в анкете... На вопрос, состояла ли она ранее в ВКП(б), ответ дан положительный: «С мая 1920 по октябрь 1921 года». А о причинах исключения или выбытия указано исчерпывающе коротко: «Церковный брак»⁷.

Какой же силой характера надо было обладать, какой силой чувства, чтобы в 20-е годы, когда официальными властями разрушались церкви и люди подвергались гонениям за веру в Бога, выйти из партии для того, чтобы венчаться! Правда, позже, в 1941 году, она напишет в автобиографии: «Своей самой большой ошибкой в жизни считаю церковный брак с первым мужем, из-за чего лишилась возможности быть членом ВКП(б)»⁸.

Понятно, что такая женщина могла брать на себя ответственность и совершать поступки. Творческое руководство областным театром кукол и было таким ответственным поступком, потребовавшим от нее не только организаторских способностей, но, прежде всего — специальных профессиональных знаний и умений в освоении искусства театра кукол. Понимая необходимость образования, М. Саввина в 1939 и 1940 годах неоднократно выезжала в Москву для повышения квалификации на курсах кукловопроводрежиссеров, о чем свидетельствуют архивные документы.

Приказы о командировках в эти годы подписывал директор Александр Семенович Селиванов, тоже очень интересная и заметная фигура в истории Оренбургского театра кукол. Комсомолец и человек рабочей профессии, уж неизвестно где он получил прививку театром, но два года (с 1931 по 1932 гг.) учился в Государственном

Н.Н. Микеладзе

Центральном техникуме театрального искусства, откуда выбыл по болезни. А уже в марте 1932 года стал актером в совхозно-колхозном театре № 5. И работал там вплоть до 1937 года, совмещая две должности — актера и администратора. С 1937 по 1938 год он был заместителем директора по массовой работе клуба им. В.И. Ленина, где иногда играл спектакли ТЮЗ, не имевший своего помещения. Директором театра кукол Селиванов стал в июле 1938 года.

Производственная характеристика в личном деле за подписью начальника областного отдела по делам искусств В. Горского характеризует Александра Семеновича как умелого руководителя, обеспечившего перевыполнение промфинплана в 1938 году, за что ему и М. Саввиной была объявлена благодарность.

В 1936 году в театр пришли Нина Николаевна Микеладзе, Григорий Каскайкин, осветитель Б. Ольпинский. Музыкальное сопровождение спектаклей обеспечивало музыкальное трио в составе М. Дриженко, А. Холодного и Д. Чернева.

С 1937 по 1939 год в составе труппы было уже девять актеров. В театре работали Николай Александрович Плешков, Александра Ивановна Фандерфлит. Откликнулись на комсомольский клич и пришли в театр Олег Циглер, Анна Богатырева, Николай Буров. С этой группой энтузиастов М.И. Саввина и продолжала напряженно творчески работать.

Как важно, что Оренбургский театр кукол с самого начала был коллективом людей, как говорится, одной группы крови. Так случилось, что и Н. Микеладзе, грузинка, урожденная дворянка (о чем не боялась писать в автобиогра-

дочь военного. В 1936 году освобождена. С октября 1938 года она начала свою деятельность в областном театре кукол в должности администратора. Приказ о ее зачислении подписан директором А. Селивановым. На протяжении 15 лет Н.Н. Микеладзе работала в театре, совмещая работу администратора с актерской деятельностью.

1937 год — год 100-летия со дня гибели А.С. Пушкина, был ознаменован постановкой литературно-музыкальной композиции «Пушкинский вечер». В ней артисты обошлись без кукол. Они читали прозу и стихи поэта, исполняли

Сидят Л.В. Ведерникова, О. Циглер, стоят — А.И. Фандерфлит, М.В. Князевская

фии) тоже получила актерское образование в Ленинграде, обучаясь с 1924 по 1928 годы в театральной студии Евфимия Павловича Карпова, у которого брала уроки мастерства и Мария Саввина.

В 1935 году Н. Микеладзе была выслана из Ленинграда в Казахстан как

романсы.

С 1937 года оренбургские кукольные театры создавали собственные куклы, прибегая к прикладному творчеству местных художников.

Значимой фигурой в театре кукол конца тридцатых годов стала Александра Ивановна Фандерфлит. Только за три года, с 1937 по 1939, в содружестве с разными художниками ею были изготовлены кукольные герои к шестнадца-

ОРЕНБУРГСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР ЮНЫХ ЗРИТЕЛЕЙ
(ТЕАТР КУКОЛ)

С 1 ЯНВАРЯ 1938 г. СТАЦИОНАР ПО 15 ЯНВАРЯ 1938 г.
при клубе имени В. И. ЛЕНИНА

ОБСЛУЖИВАНИЕ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ
СПЕКТАКЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ЕЖЕДНЕВНО
Начало в рабочие дни в 3 ч., во выходные дни в 12 ч. и в 2 ч.
(Выходные дни театра — первый день каникул) Билеты для детей — 15 к. взрослые — 1 р. 10 к.

ПРОГРАММА

1-1-30г. Волшебная калаша в 3 ч. детский спектакль	9-1-30г. Как мужик двух генералов прогнал в 3 ч.
2 Волшебная калаша в 3 ч.	10 Волшебная калаша в 3 ч.
3 Как мужик двух генералов прогнал в 3 ч.	11 Как мужик двух генералов прогнал в 3 ч.
4 Волшебная калаша детский	12 Волшебная калаша в 12 ч. и в 2 ч.
5 Волшебная калаша в 3 ч. для 6 дошкольников	13 Выходной день
6 Как мужик двух генералов прогнал в 12 и 2 ч.	14 Волшебная калаша
7 Выходной день	15 Волшебная калаша
8 Волшебная калаша в 3 ч.	

Художественный руководитель театра САВВИНА И. И.
Директор НАЛИКИН В. М. Глаз администратора ПАТАСОНОВ И. В.

Принимается заказ на коллективные посещения с предоставлением скидки 15% в обслуживании школьных каникул. Выпускные спектакли — 15 к. взрослые — 1 р. 10 к.

Сцена из спектакля «Кот в сапогах»

ти спектаклям! Актриса проявила себя в качестве инсценировщика, дважды была режиссером-постановщиком спектаклей «Лешка и кошка» в 1937 году и «Как самураи в тайгу ходили» в 1939 году. Ее куклы в спектакле «Волшебная калоша» имели ярко выраженную внешнюю характерность и отмечались как достижение театра.

С 1937 года в репертуаре Оренбургского театра появились пьесы Г. Матвеева, уже зарекомендовавшие себя на сцене театра Образцова. Как заметил доктор искусствоведения Б. Годовский «Пьесы Г. Матвеева стали для театра кукол того времени своеобразной «переходной драматургией», так как содержали элементарный «кукольный» сюжет с многочисленными забавными моментами, трюками, действенными репризами и не отходили от существовавших идеологических установок»⁹. Успехом у оренбуржцев пользовались спектакли по его пьесам — «Подарок Алима», «Волшебная калоша», «Красный флаг», «Пузан», «Два Потапыча».

В 1938 году в связи с переименованием г. Оренбурга в г. Чкалов театр стал именоваться Чкаловским областным

Афиша сборного концерта

театром кукол и вошел в подчинение Чкаловского управления по делам искусств. В этом же году театру наконец-то выделили временное помещение при клубе имени В.И. Ленина. Спектакли в будние дни начинались в 15 часов, а по выходным в 12 и 14 часов. Билеты для детей стоили 75 копеек, вдвое дешевле, чем для взрослых. В практике театра были и сборные концерты.

Как свидетельствуют документы, сохранившиеся в областном государственном архиве, репертуары театров утверждались приказами Управления по делам искусств при СНК РСФСР. В соответствии с приказом № 24\35 от 9.02.39 года в репертуар 1939 года вошли: «Дети Октября» Никитиной-Горяиновой, «Кот в сапогах» Г. Владычиной, «Гусенок» Н. Гернет, «Веселый портняжка» Л. Веприцкой, «Большой Иван» С. Преображенского и С. Образцова, «Конек-горбунок» по П. Ершову и «Два Потапыча» Г. Матвеева. Репертуар оренбуржцев мало чем отличался от репертуара московских и ленинградских кукольных театров.

Темпы работы были просто стахановскими. Только за 1939 год в содру-

жестве с художником А. Лихолетовым было поставлено семь спектаклей. Музыкальное оформление по-прежнему обеспечивала М. Дриженко. Изготовлением кукол занималась А. Фандерфлит. Увлеченность искусством театра кукол, необычайная работоспособность и творческая одаренность позволили А.

Фандерфлит после ухода М. Саввиной в 1944 году стать главным режиссером (к тому времени она стала носить фамилию Нилова) и восемь лет, вплоть до смерти в 1952 году, осуществлять творческое руководство театром.

Успехи коллектива отмечались как зрителями, так и отделом по делам ис-

Сцены из спектакля «Шелкунчик», куклы Ф. Лихолетова

куств Чкаловского облисполкома. Так, приказом № 42 от 23 марта 1939 года всем работникам театра, художественному руководителю М. Саввиной и директору А. Селиванову после успешной премьеры спектакля «Кот в сапогах» была объявлена благодарность за несомненные творческие достижения театра. Из информации о работе театров за первое полугодие 1939 года узнаем, что «чрезвычайно яркое повышение качества спектаклей показал детский кукольный театр, выпустив в этом году лучшие спектакли: «Кот в сапогах», прошел 25 раз, его посмотрело 7336 человек, «Каштанка» — 45 раз, посмотрели 15534 человека, «Дети Октября» — 54 раза, посмотрели 16000 зрителей»¹⁰.

Большой удачей коллектива считалась постановка спектакля «Каштанка» в инсценировке Сперанского. С. Образцов, говоря об этой инсцени-

ровке, отмечал, что она «была очень вольной, но в основном, самом важном, перед Чеховым Сперанский не согрешил совсем. Он сохранил чеховское отношение к людям, строй чеховского языка и, что самое важное, сумел сохранить эпичность рассказа, а это, как мне думается, является единственным возможным приемом для инсценировки «Каштанки»¹¹. И в Оренбургском театре спектакль получился ансамблевым, психологическим, сохранившим чеховское настроение. По свидетельству прессы каждая роль у актеров была законченной, имела свой рисунок. Замечательным подарком для малышей был «Щелкунчик» по сказке Э. Гофмана. Э. Старк, автор сценического варианта спектакля для театра кукол, сохранил всю прелесть сказки. Хороший текст сопровождала прекрасная музыка П.И. Чайковского из одноименного балета. Этим спек-

Иван – Муза Викторовна Князевская

Сцена из спектакля «Волшебная Лампа Аладдина» Н. Гернет, куклы – А.И. Фандерфлит.

таклем театр отметил столетие со дня рождения великого русского композитора.

Областной театр кукол, кочуя из клуба в клуб, являлся беспокойным и невыгодным квартирантом. Одно время коллектив нашёл приют в Доме учителя. Готовилось, но так и не было принято решение о предоставлении театру помещения в переулке Матросском.

Театр, не имевший постоянного пристанища, вынужден был быть мобильным. Диву даешься, как коллектив умудрялся гастролировать без собственного транспорта. Оказывается, такую возможность ему создавал Дорпрофсоюз, дорожный профсоюз Оренбургской железной дороги. Сначала театр обслуживал большие станции Кзыл-Ордынской, Актюбинской, Оренбургской и отчасти Куйбышевской области. Позднее – даже некоторые полустанки. Часто приходилось играть в пакгаузах, прямо в станционных помещениях.

Ветераны театра рассказывали, что для взрослых играли по ночам, дождавшись жителей редких аулов, приезжавших на спектакли на верблюдах и лошадях. Новые спектакли репетировали в промежутках между поездками. За пять первых лет, до 1940 года, коллективом было поставлено 30 спектаклей. В 1940 году репертуар пополнился еще пятью новыми названиями — «Веселый портяжка», «Конек-горбунок», «Волшебная лампа Аладдина», «Щелкунчик», а также первым спектаклем без ширмы — «Большой Иван».

Очень красивым был спектакль «Волшебная лампа Аладдина» Н. Гернет, поставленный М. Саввиной в 1940 году.

Живописные декорации были выполнены художником А. Лихолетовым в стиле мавританской архитектуры, а красочные костюмы передавали колорит арабского Востока. Интересным был подбор музыки из произведений М. Мусоргского, А. Рубинштейна и других композиторов на восточные темы.

Живой план уже входил в постоянную практику работы и в Оренбурге, где в спектакле «Большой Иван» актер стал не комментатором событий, как прежде, а действующим лицом. Начаты главным режиссером в 1937

году поиски путей развития театра, как в формировании репертуара, так и в освоении новых систем кукол, были необычайно плодотворны и интересны.

В 1939 году у М. Саввиной, занимавшейся в лаборатории С. Образцова, возник замысел постановки спектакля по Шекспиру «Сон в летнюю ночь». К этому времени коллектив профессионально окреп, и такая задача была ему по силам.

В конце тридцатых годов у руководителей театра складывалось понимание дальнейших путей развития. Планы М. Саввиной поддерживались и директором, и коллективом.

До начала войны удалось выстроить интересный, востребованный зрителями репертуар, воспитать актеров, способных реализовывать все более сложные задачи.

Петербургская театральная школа Е. Карпова, которую прошли М. Саввина и Н. Микеладзе, театральная культура петербуржцев Б. Силича, М. Дриженко, Л. Ведерниковой помогли сформировать в Оренбурге профессиональный театр для детей. А потому как русский профессиональный театр кукол начал формироваться Е.С. Деммени и Ефимовыми в 1917 году в Петербурге, то зачинателей театра кукол в Оренбурге можно считать их наследниками по прямой линии.

1. Оренбургская биографическая энциклопедия / Авт. проекта и ред.-сост. Л.Н. Большаков. Оренбург: Кн. изд-во; М.: Рус. кн., 2000 г.
2. ГАОО, ф. 1581, оп. 1, д. 1 «Приказы по УТЗП» стр. 2.
3. ГАОО, ф. 1581, оп. 1, д. 5 «Годовой бухгалтерский отчет за 1937 год», стр. 138.
4. О. Клементьева, Оренбургская коммуна, «В кукольном театре», 4.11.1938 г.
5. Редкина Н. «Интересный спектакль» //

- газ.Оренбургская коммуна, 17.09.1936 г.
6. См. там же.
7. ГАОО, ф.1581, оп.3, ед.30, Личное дело М.И. Саввиной, стр.16.
8. Голдовский Б. История драматургии театра кукол М.: «Галерея Анастасии Чижовой», 2007, с.215
9. ГАОО, ф. 1498, оп. 1, стр. 44.
10. ГАОО, ф. 1498, оп. 1, стр. 138.
11. Образцов С. В. Моя профессия. С. 228.

КАК КУКЛЫ ВОЕВАЛИ

За месяц до начала Великой Отечественной войны состоялась премьера спектакля «Кукольный город» Е. Шварца. Естественно, оборонно-патриотическая тема нашла отражение на сцене театра кукол. Герои спектакля были понятны детям, ведь это игрушки, куклы, брошенные своими хозяевами-детьми. Рецензент «Чкаловской коммуны» М. Клипиницер отмечал актуальность пьесы, ее «важнейший вопрос — о защите отечества трудящихся от нападения врага». И, хотя свой город от крыс защищали куклы, и помогал им в этом Мастер в исполнении артиста Н. Кабанова, довоенное настроение ярко передавалось в этом спектакле, пронизанном идеей научить детей «защищать свой дом, свой город, свою страну»¹².

Куклы, с которыми работали артисты, были самые обыкновенные, из магазина игрушек, но выглядели выразительно, типично, хорошо двигались.

В памяти тех, кто работал в то время, на всю жизнь останется сезон 1940-41 годов, когда трудились, не замечая времени. Уезжая весной на гастроли, коллектив был полон надежд на творческое будущее, на скорую премьеру спектакля по Шекспиру.

В соответствии с планом летних гастролей, в конце мая областной театр кукол выехал для обслуживания детей железнодорожников и жителей близлежащих поселков. Маленькая записочка в театральном альбоме Н. Плешкова свидетельствует о том, что в июне 1941 года театр отправился на гастроли по Оренбургской железной дороге — от станции Джусалы до Актюбинска. В репертуаре было четыре спектакля: «Робин Гуд», «Конек-горбунок», «Теремок» и «Цветные хвостики».

Гастрольная поездка сопровождалась выпуском журнала-дневника «Жизнь на колесах». На первой странице был указан адрес издательства «Триколи»: вагон 3149, купе № 2. Вступительная статья гласила: «Журнал издается в одном экземпляре на бумаге, какая найдется. Журнал печатает все и вся. Принимает объявления и всевозможнейшие опусы, литературного, музыкального, художественного, фантастического и т.д. и т.п. характеров. Имеет отдел: В помощь кулинару-путешественнику». Метеосводка в журнале за 29 мая 1941 года гласила: «Весенний дождь раз двадцать шел. Так день пришел и так ушел».

Благодаря этому чудом сохранившемуся журналу можно представить ежедневные гастрольные будни 1941 года.

Сцена из спектакля «Кукольный город»

Журнал - дневник «Жизнь на колесах»

Так, в отделе «Великосветская жизнь» 30 мая 1941 года сообщалось о праздновании именин Музы Викторовны Князевской. «Издательством журнала «Жизнь на колесах» был устроен в редакции грандиозный прием. Ослепительный свет двух свечей, лакированные проборы и лысины «Триколи» благоухали тройным одеколоном. Виновнице торжества издателями был поднесен роскошный букет желтых цветов неизвестного названия. После роскошного ужина (во время которого неожиданно ворвался администратор, и гости с хозяйками были застуканы со стаканами), дан был грандиозный концерт силами гостей и хозяев. В программе концерта песни всех веков и народов. <...> С приема разошлись глубокой темной, холодной ночью, унося с собой грязную посуду.

На приеме дамы блистали вечерними туалетами и нелакированными туфлями».

Ехали весело, сочиняли песенки. Легко можно понять, на какие мотивы.

Мастер – Н.Кабанов

Вот одна из них:

*Мы едем, едем, едем
И песенки поем
И в среднем по спектаклю
Мы каждый день даем
Привыкли есть мы мало,
Водичку больше пьем.
Вагончик мы толкаем
И дружно так поем:
Трата-та, трата-та,
Мы везем с собой Конька,
Хвостики и Гуда,
Саши, Вали, Люда,
Три высоких Николая,
Вот компания какая!*

Известие о начале войны настигло коллектив на станции Аккемир Актюбинской области. Свидетельство тому – строчки из журнала: «На этом журнал кончает свою короткую жизнь, так как 22-го июня над Советским Союзом разнеслась весть о наглом и неслыханном по своей вероломности нападении Германии на Советский Союз.

29 июня, ровно через месяц после организации журнала, вагон 3149 прибыл в Чкалов».

Когда вернулись домой, естественно возник вопрос – нужен ли театр в годину тяжелых бедствий, до кукол ли теперь? Очень скоро поняли, что нужны как никогда. В 1941 году в Оренбуржье было эвакуировано более 90 предприятий. Город наполнился эвакуированными семьями и детьми из разных областей, захваченных фашистами.

Война ударила по жизни театра. Работа над спектаклем «Сон в летнюю ночь» была прекращена, несмотря на то, что близилась к завершению.

7 июля 1941 года директора всех областных театров получили письмо, подписанное начальником отдела по делам искусств Чкаловского облисполкома В. Горским и председателем обкома РАБИС Ф. Зубаревым, читая которое и сегодня проникаешься чувством ответственности, возложенной на лю-

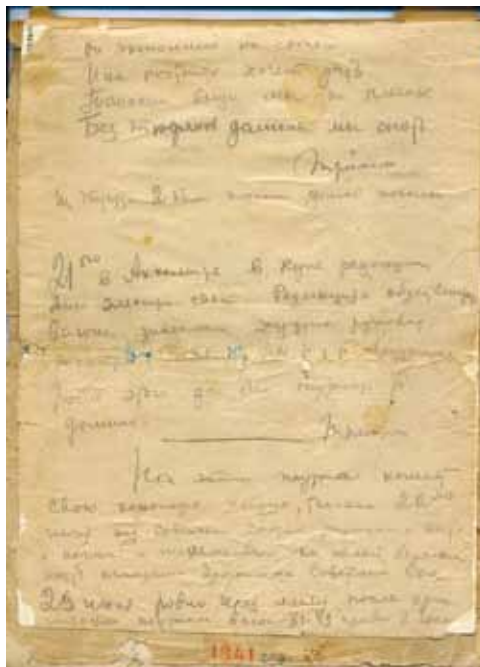
дей театра. «Вероломное разбойничье нападение озверелого германского фашизма на нашу социалистическую Родину подняло весь советский народ на священную Отечественную войну за правое дело, за Родину, за честь, за свободу. <...> Огромные и почетные задачи в борьбе за Родину встали перед советским искусством. В первую очередь — повышение агитационно-пропагандистской роли и активности всех учреждений искусства, особенно театров»¹³.

Предлагалось провести ряд мероприятий по коренной перестройке работы каждого театра. В первую очередь необходимо было пересмотреть репертуар, «включив в него пьесы на темы воспитания и отражения патриотизма народов нашей Родины, показа героического прошлого народа в борьбе за свободу и независимость. Перед каждым актером поставить как обязательную задачу в кратчайший срок подготовить особый репертуар для индивидуального и группового исполнения, используя актуальный эстрадный репертуар и материал из центральных газет»¹⁴.

В области организационных мероприятий предлагалось «обеспечить новые формы и методы работы театров, добившись их гибкости, подвижности, умения работать в любых условиях (на предприятиях, в красных уголках призывных пунктов, колхозах, прифронтовой полосе и на фронте)»¹⁵.

Параллельно с созданием спектаклей предлагалось организовывать постоянные бригады со специально подготовленным репертуаром в составе пяти-девяти человек с программами от сорока минут до полутора часов. Надо было перестраиваться, находить новые формы работы с разным, в том числе и взрослым зрителем.

Июльским распоряжением Чкаловского облисполкома театр кукол был

Последняя страница журнала
«Жизнь на колесах»

переведен из помещения областного Дома народного творчества (ОДНТ) на ул. Советской, 19, где находился вместе с Союзом художников и отделением Всесоюзного театрального общества (ВТО), а также татарским театром, в помещение Дома пионеров на переулке Хлебном с предоставлением зрительного зала как рабочей базы и складского помещения для хранения театрального имущества. В то же время дирекцию клуба им. В.И. Ленина обязали периодически предоставлять зрительный зал для выступлений театра кукол.

Театр оперативно менял репертуарную политику. В очень короткие сроки была подготовлена концертная программа в живом плане «За Великую землю Советскую», состоящая из стихов и песен на стихи С. Маршака, М. Алигер и А. Суркова, В. Лебедева-Кумача и других авторов. С ней актеры выступали перед воинскими частями,

формирующимися в городе. Одновременно в спешном порядке готовили кукольный спектакль «Армейские сказки» Л. Браусевича и А. Бычкова. По вечерам артисты помогали обустроить госпитали. По воспоминаниям Н. Плешкова, вскладчину, на свои деньги, они оборудовали палату в госпитале на углу улиц Ленинской и Кобозева. Сами красили кровати, окна, двери. Купили шелковые занавески, коврики. А потом часто приходили в свою подшефную палату с мини-концертами.

С 1 августа 1941 года приказом № 120 от 25.07.41 года «за отсутствием площадки для работы кукольного театра на август месяц, что вызывает простой театра, составу театр кукол предоставить трудовой отпуск»¹⁶. Дело в том, что в Оренбург прибывали труппы эвакуированных театров и сценических площадок, естественно, не хватало. Что было делать дальше?

1 сентября 1941 года директором театра был назначен Фрол Игнатьевич Зубарев. К тому времени из Дома пионеров коллектив театра пересе-

лился в помещение летнего театра в сад им. К. Либкнехта, где днем играли детские спектакли «Цветные хвостики» и «Теремок» и параллельно работали над спектаклем по пьесе М. Гуса и К. Финна «Ключи от Берлина» о славе русского оружия. Саввина заболела брюшным тифом, и репетиции были приостановлены. После выздоровления она завершила постановку спектакля, получившего название «Поручик Карташев». В нем исторически верно была показана картина провала похода Фридриха Великого на Россию. Премьеру сыграли в госпитале, расположенном в помещении сельскохозяйственного института. Принимался спектакль и в первый раз и потом замечательно. Сцена сдачи ключей от города Берлина русским солдатам всегда вызывала бурю аплодисментов. Но по свидетельству ветеранов, эта постановка требовала и сценической площадки, и сценического освещения.

Транспорта у театра не было. Из кинотеатра «Молот», где играли с восьми часов утра и до четырех дня, артисты

возили спектакли на салазках по госпиталям, сеть которых все расширялась.

Жизнь диктовала необходимость создания программы, которая была бы и агитационной, и художественной, но занимала не более трех квадратных метров площади. Могла бы помещаться в коридорах школ и в палатах-классах, так как большинство госпиталей располагалось в школьных зданиях. В зале кинотеатра, который стал на какое-то время залом театра кукол, играли и «Конька-горбунка», и «Кота в сапогах», даже несколько раз «Большого Ивана», но вывозить их в госпитали и на призывные пункты не могли.

Руководство театра менялось каждый месяц. Ф. Зубарева перевели в обком союза РАБИС, и с октября 1941 года директором театра кукол стала Черню Юльевна Задворянская, бывший завхоз Оренбургского театра музыкальной комедии.

Только к декабрю 1941 года появляется требуемая мобильная агитационная и художественная программа. Театр не отказался от специфики своего вида искусства и создал эстрадно-кукольное обозрение «Фашистских гадов бей, как надо!» на тексты А. Арга, М. Громова, Л. Ленча, О. Резника и Л. Лукацкого. Первое представление состоялось в подшефном госпитале в помещении медицинского училища на улице Пушкинской, в зале, превращенном в палату почти на 100 человек. Небольшая ширма, которая помещалась в коридорах, позволяла играть и в палатах, а летом и на природе. Отдельные сцены из этой программы артисты показывали в ночных концертах в пользу фронта и на сцене драматического театра.

С этого момента шефская работа театра пошла полным ходом. Иного транспорта, кроме санок, не было, и свое оборудование артисты возили на них. Все тяготы военного времени легли на женские плечи, так как мужчи-

ны ушли на фронт. В труппе осталось шесть человек, с единственным представителем сильного пола Н. Плешковым.

Несмотря на постоянную смену директоров, творческий коллектив продолжал напряженно работать. Весь 1942 год играли на разных площадках Оренбурга, активно ездили по области. Маршрут пролегал от Бугуруслана до Медногорска и Ракитянки, везли эстрадные программы и новые спектакли для детей: «Три толстяка» Ю. Олеши, «Красную шапочку» Е. Шварца. К октябрьским дням сделали новую эстрадную программу «От мала до велика» А. Арга, Немченко и Чихарькова. По клубам ездили артисты и музыкальное трио в составе Марии Дриженко (рояль), Порвеева (скрипка) и Зобина (виолончель) с исполнением песен, романсов и классических произведений.

Весной 1943 года по направлению отдела искусств при облисполкоме театр выехал на сельские гастроли со спектаклем «Неумирающий Антон» С. Преображенского. Поездка превзошла все ожидания. Коллектив везде был желанным гостем. Школы и клубы, где доводилось играть, были переполнены. Спектакль с его идеей о негибкости русского народа при любых трудностях помогал утверждать веру в Победу. С марта 1943-го до июня 1944 года спектакль прошел 264 раза! После этого турне театр стал получать приглашения из других районов для обслуживания тружеников села во время уборочной компании. В следующие поездки в репертуар включили новый одноактный спектакль «Опасная болезнь» С. Сперанского о колхознике Симуляшкине, которого очень смешно в сатирических красках играла Белла Семеновна Шехтер.

Б. Шехтер, актриса Одесского театра кукол, оказалась в труппе Чкаловского театра, попав в эвакуацию.

Снимок 1945 года. Стоят: Ведерникова Людмила Владимировна, Цехова Анна Михайловна, Максютов Исмаил Хусаинович, Дриженко Мария Федоровна. Сидят: Обухова Ирина Федоровна, Плешков Николай Александрович, Мухина Антонина Николаевна, Кабанов Николай Михайлович, Козловская Анастасия Федоровна. Нет Беллы Шехтер, и Марии Алфимовой, они уже реэвакуировались: Шехтер вернулась в Одессу, Алфимова – в Смоленск.

Она самоотверженно служила ему с мая 1943 по март 1945 года. Это было самое тяжелое время, ведь в труппе оставалось всего четыре артиста: Н. Плешков, А. Мухина, Б. Шехтер и Л. Ведерникова. Несмотря на сложности, в ускоренном темпе шли репетиции нового спектакля «Волшебная калоша» Г. Матвеева. В конце июля комиссия, состоявшая из представителя Комитета по делам искусств при Совете народных комиссаров РСФСР Л. Самборской и работников искусств

*Николай Кашковский**Олег Циглер*

из министерства, приехавшая принимать спектакль, одобрила творческие искания театра.

Осенью 1943 года комитет по делам искусств при Совнаркомом СССР предложил Оренбургскому областному театру кукол выехать на обслуживание освобожденной от фашистских захватчиков Воронежской области. 27 ноября 1943 года театр отправился в дорогу. С собой взяли два спектакля для взрослых и детский — «Волшебная калоша».

До Воронежа добирались десять дней, в оттепель, в переполненных вагонах-теплушках, с бесконечными пересадками. Прекрасный русский город лежал в руинах. Все воронежские театры были разрушены, трупы в эвакуации, транспорт не работал. Нехитрые декорации и ширму пере-

возили по развалинам города, где на салазках, где на тачке. За время тяжелого путешествия одежда истрепалась и на спектакли энтузиасты театра кукол ходили почти разутыми, плохо одетыми. Жили в уцелевшем от бомбежек подвале. Спектакли смотрели в основном взрослые, восстанавливавшие Юго-Восточную железную дорогу и освобожденный Воронеж. Наградой за труд были всегда переполненные зрительные залы. Спектакль «Неумирающий Антон» в народе окрестили «Бессмертный Антон», так он был популярен. Играли в землянках, в палатках, в медсанбатах, на сеновалах, где лежали раненые, и на батареях, просто на земле, иногда в лесу, иногда во дворах госпиталей, один раз даже в прачечной. За воронежские гастроли, когда было показано 129 спектаклей, обсу-

Анна Богатырева

Ветер вольный

Солдат Иван

жено 49300 зрителей, театр наградили Почетной грамотой Воронежского облисполкома. Персонально Почетными грамотами были награждены директор театра А. Козловская, администратор А. Цехова, актеры: Н. Плешков, А. Мухина, Л. Ведерникова, Н. Кабанов, Б. Шехтер, И. Обухова, М. Дриженко, М. Алфимова, И. Максютюв.

В Оренбург театр вернулся 23 февраля 1944 года. Репетировать новый спектакль было негде. Выехали на гастроль в г. Медногорск, где между спектаклями умудрились работать над новой постановкой. Помощь пришла от секретаря обкома КПСС по агитации и пропаганде Александра Яковлевича Жукова, который разрешил театру репетировать в Колонном зале Дома Советов. К 1 мая был сдан спектакль «По щучьему велению» Е. Тараховской. Этот спектакль в течении трех меся-

цев, с 28 июля по 15 сентября 1944 года, театр кукол в составе десяти человек показывал в войсках действующей армии Карельского фронта. Фронтовой маршрут театра был сложным: Москва, Беломорск, Петрозаводск, Соу-Ярви, Рио-Товара, Эхкиля, Лепинь-Ельня, Валенкуля, Кочкома, по реке Черика-Кемь. Вечерами ширму освещали фары машин. Везде находились земляки. После спектакля они подбегали к артистам, старались пожать руки, поцеловать, хотя раньше не были знакомы. Просили после возвращения посетить их семьи, писали записочки и адреса. Отзыв начальника дома Красной Армии Карельского фронта Остапова фиксирует, что «работоспособный коллектив Чкаловского театра кукол в напряженной обстановке, при ограниченном свободном времени у бойцов за период их короткого отдыха после боя или перед боем, давал в день по 3-4 спектакля, играя в лесу, в землянках, полевых госпиталях, палатках медсанбата, в частях и подразделениях переднего края. Не снижая художественного уровня, было сыграно 80 спектаклей, обслужено 18900 зрителей»¹⁷.

Огромной популярностью у солдат пользовался спектакль «По щучьему велению» Е. Тараховской. С 1944 по 1946 год он был сыгран 350 раз — небывалое количество представлений! За работу на фронте актеры получили персональные благодарности от командования фронтом.

Семь человек из театра добровольцами ушли на фронт. В майские дни 1942 года круто изменила свою судьбу молодая актриса Анна Богатырева, игравшая восточную красавицу Будур в «Волшебной лампе Аладдина» и других сказочных персонажей. После окончания в Сталинграде курсов воздушного наблюдения, оповещения и связи она попала на передовую, в самое пекло. Вернувшись в Оренбург

Александра Ивановна Нилова

после ранения в 1944 году, Анна снова пришла в театр. Труппа пополнилась актрисой — фронтовичкой, награжденной медалью «За оборону Сталинграда». А вот актер Олег Циглер не вернулся с войны, погиб в Бресте. Последнее письмо от него пришло в театр, датированное 20 июля 1941 года. 18-летним юношей добровольцем ушел на фронт комсомолец, электрик театра Николай Кашковский. Гвардии лейтенант, танкист Николай Федорович Кашковский погиб в 1945 году в боях за город Будапешт. Погибли, защищая Родину, актеры Иван Горин и Георгий Каскайкин. Светлая им память.

В самые тяжелые дни войны зрительные залы школ, клубов были переполнены. В тылу было сыграно 182 шефских спектакля, которые посмотрели 73 тысячи зрителей. Искусство театра кукол, народного, оптимистич-

Художник Т.Г. Постникова

ного по своей сути, было востребовано. Свидетельств тому много, одно из них — бережно хранимая благодарность от лейтенанта из госпиталя:

«Спасибо, друзья! За прекрасный час!

За теплые чувства привета.

*Как радостно знать, что большая душа
Родины лаской согрета!»*

Самоотверженный труд артистов был отмечен правительственными наградами. Медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» награждены восемь членов творческого коллектива.

С 1944 по 1952 год театром руководила режиссер А. Нилова-Фандерфлит. Александра Ивановна дружила со своими коллегами из драматического театра, дружба эта была творческой. В 1945 году на кукольной сцене в качестве режиссера впервые попробовала себя замечательная артистка, корифей областного драматического театра им. М. Горького, заслуженная артистка РСФСР Александра Яковлевна Садовская. В следующем

Идолище поганое

году А. Нилова ставит спектакль «Кошкин дом» С. Маршака в содружестве с главным художником драмтеатра Дмитрием Николаевичем Фомичевым.

Творческий почерк А. Ниловой, прошедшей в театре путь от актрисы до главного режиссера, отличали высокая культура, прекрасное знание специфики кукольного театра и детской психологии. Александра Ивановна училась у своих коллег по драматическому искусству и успевала подмечать новые веяния в театрах кукол. Именно она поставила первый тростевой спектакль «Сказка о солдате Иване, Ветре вольном, Зорюшке прекрасной и об Идолище поганом» С. Преображенского. Художественное оформление спектакля и куклы создавала художник Тамара Постникова.

Тростевые куклы в арсенале оренбургских артистов появились в 1945 году. У новой куклы были преимущества в пластике — широкий жест, изящество походки, гибкость туловища, что делало ее способной раскрывать

Группа театра 1946 года

психологию характера персонажа. Освоение новой системы шло увлеченно.

Рецензия Н. Прянишниковой на «Сказку о солдате Иване, Ветре вольном, Зорюшке прекрасной и об Идолище поганом», написанная в апреле 1946 года, называлась «Удачный спектакль». Рецензент отмечала: «Основные исполнители умело управляют куклами: движения полны естественности. Хорошо ведет роль бравого солдата Ивана артист Кабанов, приятно и мелодично звучит его голос. Яркий, сказочный образ Ветра вольного создает артистка А. Мухина. Стремительные движения, сопровождаемые снегом и завываньем, создают настоящую иллюзию ветра. Поэтична и нежна Зорюшка-прекрасная (артистка Богатырева.) Большое впечатление на зрителей производит Идолище поганое (артист Плешков) — чудовище с зубастой пастью, хищными лапами и острыми когтями. Затаив дыхание, сле-

дят дети за борьбой Ивана с Идолищем, за тем, как он добывает заветный меч из векового дуба и отрубает голову своего врага. Громкими аплодисментами приветствуют они освобождение Зорюшки прекрасной»¹⁸.

Эта сказка стала своеобразным итогом десятилетней работы областного театра кукол. Введение больших тростевых кукол позволило подчеркнуть героичность образов Ивана и Ветра вольного. В январе 1946 года Всесоюзная комиссия по смотру театров для детей и юношества особо отметила эту работу, приветствуя появление на сцене театра кукол спектакля «идеологически направленного, патриотического, с прекрасным текстом». В итоге коллектив Оренбургского областного театра кукол впервые принял участие в республиканском смотре театров для детей.

В конце зимнего сезона 1946–1947 годов, а именно в марте 1947 года творческий коллектив держал экзамен перед представителем Комитета по де-

М.В. Князевская с куклой из спектакля «Пятак и пяточок»

лам искусств при Совете Министров РСФСР, приехавшим в Оренбург для просмотра спектаклей театра кукол. Из семи просмотренных спектаклей критик Л. Быховская выделила три лучших. В первую очередь — «Каштанку». Критик была обрадована искренней правдой и теплотой спектакля, мастерством артистов, не впавших в мелодраматизм. «Каждая роль, несмотря на то, что актеры одновременно играют несколько ролей, закончена, имеет свой рисунок. Радует отделка мелочей, вплоть до дирижера в цирке. Спектакль ансамблевый. Живой исполнитель не помешал очеловечиванию кукол. Он органичен. Очень удачны куклы. Особенно человек-каучук в исполнении Н. Плешкова. В слиянии с исполнителем кукла является настоящим художественным произведением, которое необходимо показать и в Москве»¹⁹. Спектакль был оценен очень высоко. Он стал очередным этапом в

художественном освоении классики. Второй удачей был назван спектакль «Сказка о солдате Иване...». «Театр проделал колоссальную работу и создал героическую сказочную поэму. Очень хорошо, что в нем куклы различных систем. Это разграничивает борющиеся силы, поднимает правдивость и содержательность образов, борющихся за правду. Очень удачен образ Ветра (А. Мухина), в котором сочетается порывистая легкость и сила образа. Яркий и удачен образ Недоумки (Н. Плешков), сцена на камне — просто шедевр. Образ Идолища поганого гротесково страшен, но не ужасен для зрителя, в чем большая заслуга театра. Ужасы не пугают и это правильное понимание разрешения страхов в театре для детей. Очень хорошо, что каждый образ имеет свою музыкальную тему. Это помогает зрителю в освоении образа»²⁰.

В спектакле «Три поросенка и

Серый волк» критиком отмечались удачно выполненные куклы, музыка и мастерство актеров. Больше всего претензий было к спектаклю «По-щучьему велению». Созданный в годы войны с утилитарной задачей, он должен был уместиться в землянке, в госпитальной палате, в палатке. И, конечно же, в свое время достигал поставленной цели. Но в условиях мирного времени, на фоне послевоенных спектаклей, на профессиональной сценической площадке он казался допотопным, примитивным по оформлению, неярким.

В заключительном слове Быховская отметила «...масштабность работы театра, который освоил куклы всех систем, имеющих применение в работе театров кукол. Театр умеет, не повторяясь, отыскать каждому спектаклю свое стилевое решение и звучание. Чкаловский областной театр кукол — полноценный художественный организм»²¹.

После войны коллективу было очень важно услышать оценку профессионала из Москвы и утвердиться в правильности выбранного пути.

Творческий состав в этом сезоне пополнился вернувшимся в театр Н. Кабановым, артистами И. Обуховой, и В. Близнецовым, а также художником Николаем Максимовичем Беззубцевым (1885-1957), который в Оренбурге проявил себя и в качестве режиссера. Это был тот самый Беззубцев, что стоял у основания Воронежского театра кукол и еще в 1930 году был участником Первой Всесоюзной конференции кукольников в Москве! Судя по документам архивов, во время Великой Отечественной войны погибли все его родственники, он лишился библиотеки, коллекции кукол и игрушек.

Сначала Н. Беззубцев оказался в Соль-Илецке, где работал в детском доме, а уже оттуда переехал в Оренбург.

Вероятно, знакомство с ним состоя-

М. Д. Арановский

лось как раз в период гастролей театра в Воронеже. Но об этом теперь можно только догадываться. В любом случае для театра это была счастливая встреча. Один из зачинателей советского театра кукол на десять лет остался в Оренбурге, помогая совершенствовать искусство оренбургских кукольников. Здесь он работал вплоть до 1956 года, а потом по собственной просьбе был устроен на постоянное место жительства в Ленинградский Дом ветеранов сцены, где и скончался 27 февраля 1957 года.

Куклы, выполненные Н. Беззубцевым, помогали актерам создавать яркие полнокровные образы в спектаклях: «Лиса и волк», «Серебряное копытце», «Волшебная калоша», «Сказка об Иване-царевиче и сером волке», «Мальчик из Кияж-озера», «Иржик-молодец», «По щучьему велению», «Аленький цветочек», «Петушок-золотой гребешок», «Честное слово», «Дюймовочка», «Сестрица Аленуш-

ка», «Зайка-заснайка», «Пятак и пятачок».

В 1948 году Н. Беззубцев поставил спектакль «Охотник Таласса» В. Швембергера. Эта киргизская фантастическая сказка в семи картинах была адресована детям старшего возраста. Куклы к спектаклю Н. Беззубцев делал вместе с художницей Т. Постниковой. Спектакль был музыкальным и танцевальным. Танцы поставил артист Н. Плешков. В содружестве с А. Ниловой Н. Беззубцев в качестве режиссера участвовал в постановке спектаклей «Иван-крестьянский сын» Б. Сударушкина, «Никита-Кожемяка» Е. Тударовской и В. Метальникова.

В послевоенные годы театр работал в напряженном режиме. Наряду с подготовкой и выпуском новых постановок каждый день игралось по три спектакля. Они шли один за другим — в 11, 13 и 15 часов. Постепенно коллектив обретал творческую уверенность.

Но с 1948 года дотация театрам по стране сократилась в пять раз, с 750 млн. до 150 млн. рублей. Это привело к исчезновению 360 колхозно-совхозных передвижных театральных коллективов, закрытию практически всех театров в малых городах. Вот и в Оренбургской области, лишенные финансовой поддержки, закрылись два драматических театра — татарский в Оренбурге и русский в Бузулуке. Угрожала ликвидация и театру кукол. Но выдержавший испытания военным

временем, сплоченный коллектив не собирался сдаваться. В сложнейшей ситуации, когда базы для работы не было вообще, актерская смекалка не подвела. На колхозном рынке появился голубой фанерный балаганчик. Он был мал и неказист, и если бы не пестрые афиши на стенах, его можно было бы принять за сарай с инвентарем. Но звонил колокольчик, из оконца под звуки радиолы выскакивал маленький кукольный человечек и приглашал посмотреть очередное представление. И публика собиралась. Актеры сами делали декорации и кукол, сами расклеивали афиши. Летом театр работал в пионерских лагерях, гастролировал по области.

В 1949 году директором театра назначают Михаила Давидовича Арановского, который, к счастью, задержался на этом посту на 16 лет. Арановский был прекрасным организатором. Спасение театра кукол от закрытия стало его первой и основной задачей. В 1950 году он добился выделения комнаты для репетиций в помещении драматического театра имени М. Горького и получил автомашину с будкой для выездов. С 1949 года число показанных спектаклей возрастает до 400–440 за сезон, прежде всего за счет обменных и выездных гастролей внутри города.

К чести коллектива надо сказать, что бой за собственное существование он выдержал и сумел доказать свою жизнеспособность.

12. М.Клипиницер, «Кукольный город» // газ. «Чкаловская коммуна», 14.05.1941 г.
 13. ГАОО, ф. 1498, оп. 1, д. 2, с. 75.
 14. ГАОО, ф. 1498, оп. 1, д. 2, с. 75.
 15. см. там же
 16. ГАОО, ф. 1581, оп. 2, ед. хр. 13.
 17. Васильев А. «По щучьему веленью» // газ. «За отчизну», 7.09.1944 г.

18. Н.Прянишникова, «Удачный спектакль» // газ. «Чкаловская коммуна», 13.04.1946 г.
 19. ГАОО, ф. 1581, оп. 2, д. 95. Протоколы обсуждений спектаклей театра 1947 г.
 20. ГАОО, ф. 1581, оп. 2, д. 95. Протоколы обсуждений спектаклей театра 1947 г.
 21. ГАОО, ф. 1581, оп. 2, д. 95. Протоколы обсуждений спектаклей театра 1947 г.

ЖИЗНЬ НА КОЛЕСАХ

Десятилетие пройденных страной тяжелых испытаний давалось нелегко. Но подвиг народа, освободившего мир от фашизма, внушал веру в то, что самое страшное — позади, что, собравшись с силами, страна одолеет трудности и новый мир будет построен обязательно.

Освоение целинных и залежных земель вполне соответствовало этим романтическим настроениям. Тысячи юношей и девушек отправлялись по комсомольским путевкам покорять целину. И Оренбургский областной театр кукол, до 1957 года именовавшийся по названию области Чкаловским, внес свою лепту в покорение целины.

1950 год был для театра кукол не из легких. Но на качестве спектаклей трудности не сказались. Театр выжил и не собирался останавливаться в творческих поисках.

В начале 50-х годов особым успехом пользовались пьесы для театра кукол по мотивам древнерусских былин. Спектакль «Никита Кожемяка и Змей Горыныч» Е. Тудоровской, В. Метальникова появился в репертуаре в 1951 году, одновременно с постановкой в Ленинградском театре марионеток, и стал первой совместной работой ре-

жиссера А. Ниловой и художника Н. Беззубцева. Сказка привлекла фольклорной основой и сюжетом, в котором храбрый народный герой Никита Кожемяка спас родную землю от лютого Змея Горыныча и посрамил коварного царя и его трусливых приспешников. В спектакле проявилась профессиональная культура творческого коллектива, в нем интересно работали Н. Плешков (Змей Горыныч), М. Князевская (Боярин и Царевна), Г. Кольцов (Царь). Вот как писала о новой постановке режиссер Чкаловского драматического театра им. М. Горького И.Ф. Щеглова: «Кукла в умелых руках Н. Плешкова действует в стремительном ритме, из оскаленной пасти зверя несется устрашающее рычание, отвратительное туловище извивается и бьет хвостом. Кажется, будто в своей ненасытной жестокости он готов проглотить все вокруг. Зритель, затаив дыхание, следит за страшным чудовищем, от души желая его гибели.

Моментальное переключение с одной роли на другую чрезвычайно трудно. Этой техникой хорошо владеет одаренная артистка М. Князевская. Она играет отлично царского наушника — лукавого боярина и обаятельную, наивную царевну. Образы эти прав-

Артист Георгий Кольцов

дивы и убедительны. Царь Кольцова с виду безобидный и добродушный, но за этой личиной прячется коварство и самодурство предателя, равнодушного к судьбе своего народа. Актер вскрывает это очень умно и тонко»²². В то же время спектакль выявил и проблемы. Одна из них состояла в том, что не хватало выразительного светового решения. Впрочем, это объяснялось отсутствием своего дома, постоянной сцены.

Репертуар театра обновлялся в соответствии с требованиями времени. На сцене театра кукол стали появляться не только сказочные персонажи, но и современники. Так, героями спектакля о детях советского Севера «Песня Сармико» К. Шнейдера были начальник полярной станции, радист, мальчик-чукча Сармико. На льдине мальчика вынесло в открытое море. Его разыскивали на са-

Муза Викторовна Князевская

молете, на помощь приходил огромный ледокол. Жанр пьесы определялся как «лирико-патриотическая драма». По существу же это было бесконфликтное, иллюстративное обозрение, представлявшее собой так называемую имитационную драматургию, появившуюся в конце 40-х начале 50-х годов.

В 1951 году результатом творческого содружества областного театра драмы и театра кукол стал спектакль «Репка» П. Маляревского. Над ним работали режиссер драматического театра Е. Правдухина в союзе с художником Д. Фомичевым, создававшим декорации, и художником театра кукол Н. Беззубцевым, автором кукол. Вместе на одной площадке существовали драматические артисты и артисты театра кукол.

Н. Серов в газете «Большевицкая смена» отмечал: «Большое впечатление

Слева М. Арановский, в центре – засл. арт. РСФСР А.Я. Садовская с детьми на Новогоднем празднике

оставляет игра артиста Н. Плешкова. Он исполняет в пьесе две роли: доброго, жизнерадостного, трудолюбивого старика и крота (кукла), который коварен, зол, стремится причинить только неприятности... «Репка» — не только яркое, веселое зрелище, но и спектакль, воспитывающий у советских детей чувство коллективизма, прививающий любовь к труду. Хочется пожелать, чтобы содружество двух театральных коллективов стало еще более прочным, чтобы для наших школьников было подготовлено несколько таких же интересных, запоминающихся спектаклей»²³. Эксперимент такого рода был вызван не только дружбой двух творческих коллективов, но и по-прежнему отсутствовавшим у театра кукол своим помещением. «Репка» была внесена в репертуар театра драмы и артисты театра кукол с радостью играли на настоящей профессиональной сцене.

Спектакли в театре кукол зачастую ставились не только режиссерами, но

и художниками. Ничего странного в этом не было, так как подчас именно художник определял образ спектакля, помогая наиболее ярко раскрыть его содержание. Выступали в роли режиссера и артисты. В 1952 году впервые в качестве режиссера пробует себя актриса Муза Викторовна Князевская, работающая в театре со дня его основания. Для дебюта она выбрала сказку «По щучьему велению». Пожалуй, именно с этого времени оренбургские актеры начали испытывать себя в режиссерском качестве.

Этот спектакль выдержал огромное количество представлений – 1350! Привлекал сюжет и оптимистический характер главного героя – добродушного Емели, желанием которого сама природа помогала.

С 1952 года главным режиссером театра стала Клара Моисеевна Деснер.

Комедию в пяти картинах «Пятак и пятачок» по пьесе Н. Гернет она по-

Читка пьесы. Слева направо: 1 ряд – Г. Кольцов, Н. Плешков, А. Мухина, М. Князевская, И. Маленкова, Л. Харходина, З.В. Ладонкина, 2 ряд – А. Попов, А. Кузьмин, Корабельникова, М.Д. Арановский, П. Харходина.

ставила в 1953 году вместе с артистами Л. Ведерниковой, М. Князевской, Г. Кольцовым, Б. Липилиным, А. Мухиной, О. Роткевич, Н. Плешковым. За музыкальное оформление и постановку танцев отвечал артист Г. Кольцов, ленинградец, появившийся в Оренбурге в 1952 году после сибирской ссылки. Музыкальное сопровождение спектакля обеспечивал А. Завьялов.

Огромную роль в формировании творчески жизнеспособного коллектива в эти годы сыграл директор театра Михаил Давидович Арановский. Надо заметить, что в Чкаловском театре кукол, не имевшем своего помещения, директора не задерживались. Сложности организации работы в таких нестабильных условиях не выдерживали даже очень опытные люди. Достаточно сказать, что за 15 лет (с 1935 по 1950 гг.) в театре сменилось 18 директоров! А вот Арановский, начавший свою дея-

тельность в 1950 году, возглавлял коллектив на протяжении 16 лет. Именно он в 1952 году пригласил в г. Чкалов на должность главного режиссера театра кукол сначала Клару Моисеевну Деснер, а потом, после ее смерти, в 1954-ом, — Зитту Вячеславовну Ладонкину, заслуженного деятеля искусств Дагестанской АССР.

Новому главному режиссеру предстояло завоевать уважение опытных мастеров сцены, какими уже были тогда актеры, утвердившиеся в профессии, ощутившие в годы Великой Отечественной войны необходимость своего искусства. Именно такими были основатели Оренбургского театра кукол Антонина Николаевна Мухина, Муза Викторовна Князевская, Николай Александрович Плешков.

В октябре 1955 года З. Ладонкина пригласила в театр свою ученицу, актрису Л. Харходину. Впоследствии

После спектакля «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» Сидят – А. Цехова, Н. Янкелевская, Литвинов, М. Князевская, И. Маленкова Стоят – А. Эмпидинский, Л. Кандалинцева, Г. Кольцов, Н. Плешков, Кондратьева.

Людмила Михайловна, ставшая Филипповой, возглавила творческое руководство театра в 70-е годы, продолжая традиции Ренца.

Труппа пополнялась и другими молодыми артистами. Из самодеятельности пришли И. Маленкова, Н. Янкелевская, А. Эмпидинский.

16 апреля 1954 года в центральной газете «Комсомольская правда» была опубликована статья «Забытые театры». Автор обращал внимание на недопустимое невнимание властей ряда регионов к театрам для детей. Досталось и нашим: «Чкаловский театр кукол ютится в двух маленьких комнатах областного театра. Там проходят репетиции, работают бухгалтер, администратор, директор. Свои спектакли театр летом показывает в грубо и небрежно сколоченном балагане на колхозном базаре, а зимой «кочует» по различным площадкам

города»²⁴.

В такой ситуации гастроли по области становились единственно возможным выходом. Закономерно, что областной театр кукол оказался первым профессиональным театральным коллективом, выступившим перед целинниками. Большая и крепкая дружба с тружениками целинных земель завязалась с 1954 года. С тех пор систематически, каждое лето театр выезжал на целину.

В статье «Жизнерадостное искусство», опубликованной в газете «Орский рабочий», приводятся данные: «25 спектаклей областного театра кукол посмотрели более 8 тысяч зрителей. В репертуаре были представлены спектакли «Аленький цветочек» Л. Карнауховой и Н. Браусевич по сказке С. Аксакова, «По щучьему велению», «Зайка-заяйка» С. Михалкова. Гастроли театра послужили толчком к тому, что в школах и домах культуры

Сцена из спектакля «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»

Кувандыка, Акбулака и др. районов, где побывал театр, стали создаваться самодеятельные театры кукол»²⁵.

Летом того же года коллектив гастролировал в Акбулаке, Соль-Илецке, Кувандыкском и Халиловском районах, где выступления посмотрели более 10 000 зрителей, а затем театр снова отправился в места освоения целинных и залежных земель.

В ноябре 1954 года состоялась премьера спектакля «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». История о том, как жадная мачеха выгоняет из дома сирот Аленушку и Иванушку, вызывала неизменное сочувствие ребят. Дети просто ненавидели злую мачеху в исполнении Музы Князевской! Ведь это она, проникнув во дворец, топит Аленушку в глубоком колодце и делает царицей свою глупую дочь Феклу. Но с помощью доброго странника все становилось на свои места — Аленушка была спасена, а

мачеха и Фекла превращены в комаров. Музыка к спектаклю сочинил оренбургский композитор А.Рыбалкин.

Две очень разные роли — злую, капризную, жадную Феклу и ласкового, но непослушного Иванушку с тонким голосочком исполняла Ирина Маленкова. Начинающая актриса пришла в театр в мае 1954 года, а уже 21 ноября этого же года газета «Комсомольское племя» отмечала успешную работу И. Маленковой в этом спектакле. Благодаря кропотливой, каждодневной работе над собой, с помощью коллег и главного режиссера совершенствовалось мастерство начинающей актрисы, так удивительно раскрывшей свое дарование впоследствии. Первой на кукольной сцене страны она сыграла Маленького принца, героя Антуана де Сент-Экзюпери; первой среди актрис-кукольников Оренбуржья удостоилась почетного звания заслуженной артист-

Сцена из спектакля «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»

ки РСФСР. Трогательно и глубоко передавали чувства героев народной сказки артисты Н. Янкелевская — Аленушка и Н. Плешков — Дмитрий-царевич. Правда, не все восприняли спектакль одинаково одобрительно. В газете «Чкаловская коммуна» рецензент Ю. Глушкова в статье «Хороший спектакль» отмечала «режиссерский промах». Она считала, что он допущен в сцене гадания, где в русский фольклор были внесены элементы шаманства.

В Оренбургском областном архиве сохранились многочисленные отзывы целинников о спектаклях Чкаловского театра кукол. Не могу не привести один из них, колоритно передающий атмосферу времени. «Трудящиеся Ново-троицкого зерносовхоза Новоорского района благодарны за внимательное и чуткое отношение артистам Чкаловского театра кукол к жителям совхоза, приехавшим на освоение целинных и

залежных земель. Рабочие и служащие, механизаторы совхоза с большим удовольствием просмотрели постановку театра «Аленький цветочек». Артисты, в отсутствие клуба, смогли организовать проведение мероприятий на открытом воздухе. Механизаторы нашего совхоза в ответ на проявленную заботу ответят досрочным окончанием выполнения плана пахоты целинных и залежных земель и строительством хозяйства совхоза»²⁶.

Подобные отзывы с 1954 по 1956 годы театр получал регулярно. Они приходили из строящихся совхозов Кваркенского, Белозерского, Домбаровского и других районов области. Один из таких отзывов подписан Героем Социалистического Труда П. Нектовым. «Спектакль очень понравился. Мы пришли после трудового дня и хорошо отдохнули. За что очень благодарны коллективу театра»²⁷. А коллек-

Артисты Н. Плешков, Н. Янкелевская, Г. Кольцов на гастролях в Орске среди юных зрителей

тив совхоза «Ударник» Новоорского района, мало того, что благодарил коллектив театра и лично директора Арановского, еще и обращался к руководству области с просьбой вынести благодарность артистам кукольного театра за хорошее обслуживание тружеников полей в условиях степей Чкаловской области.

В 1954 году было показано 29 спектаклей, которые посмотрели 6100 зрителей, в 1955 году 37 спектаклей увидели 7628 зрителей, в 1956 году прошло 44 спектакля для 8890 зрителей. Сохранившиеся документы, цифры и факты говорят о самоотверженной работе коллектива по обслуживанию целины.

Выезжать приходилось не только в сельские районы области. Гастроли зачастую были еще более дальними и долгими. В мае 1955 года театр кукол воз-

вратился из 75-дневной гастрольной поездки в Куйбышевскую область. Он побывал на строительстве Куйбышевской ГЭС, в городах Жигулевске, Сызрани, Ново-Куйбышевске. Был дан 151 спектакль, обслужено 40 тысяч зрителей. Летом того же года коллектив гастролитировал в Акбулаке, Соль-Илецке, Кувандыкском и Халиловском районах, где более 10 000 зрителей познакомились с искусством театра кукол.

Как всегда, на зимних каникулах работали в Орске. Популярностью пользовались спектакли «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Дед Мороз». Труппа театра состояла из артистов-кукловодов: М. Князевской, Н. Янкелевской, Л. Кандалинцевой, И. Маленковой, Н. Плешкова, Г. Кольцова, А. Эмпидинского.

Первая премьера 1956 года со-

Спектакль «Честное слово» Вверху – М. Князевская, А. Мухина, внизу – баянист А. Попов и Г. Кольцов

стоялась в марте. Спектакль «Честное слово» по пьесе-сказке А. Михайлова поставила главный режиссер театра З. Ладонкина. Каждая постановка ожидалась как праздник и встречалась доброжелательно.

Главным героем нового спектакля была веселая трудолюбивая девочка, второклассница Аленка (А. Мухина). «Больше всего на свете она любила слушать сказки своего деда-пчеловода Еремы (Н. Плешков). Обстановка хлопотливого утра маленькой школьницы сменялась сном-сказкой, где девочка встречалась с лесными зверями»²⁸.

Театр преодолел трудности перемены места действия. Главному режиссеру З. Ладонкиной вместе с художником М. Молодяшиным удалось ввести детей в волшебный мир театра, где декорации чудесно превращались в

сказочный лес, у хитрого кота загорались зеленые глаза. Но, пожалуй, лучше всего было то, что в действии прямое и непосредственное участие принимали сами зрители. Их спрашивали, просили о помощи Аленка и дедушка – и зал дружно отвечал куклам-артистам. Выразительные куклы – Лисы, Свиньи и особенно удачную – Бабы Яги создал художник-скульптор Н. Беззубцев. К тому времени он уже семь лет работал в театре не только художником, но и режиссером-постановщиком. Именно ему принадлежит пальма первенства в постановке первого в истории нашего театра спектакля для молодежи.

Произошло это в 1952 году, когда в афише появился спектакль «Ночь под рождество». Спектакль в семи картинах по повести Н. Гоголя (пьеса И. Руденкова) изобиловал танцами и музы-

Первая молодежная бригада театра кукол. Стоят – Миша Тимофеев, Юра Логиновский, Салим Сабиров. Сидят – Нина Бабина, Рая Бессонова, Люба Тимофеева.

кой. Постановка танцев принадлежала актеру театра Георгию Кольцову, музыкальное сопровождение на аккордеоне вел А. Завьялов. На афише так и было указано: «Молодежный вечер. Танцы. Играет аккордеон».

Н. Беззубцев выступил не только как постановщик, но и как автор кукол и декораций. Спектакль по праву можно считать авторским. Личность Н. Беззубцева была уникальной. Он оказывал огромное влияние на всех, работавших в театре. В период с 1947 по 1955 год в качестве художника-постановщика он поставил 21 спектакль, кроме того, к одиннадцати сделал удивительные куклы. Его энциклопедические знания и профессиональное мастерство позволяли держать довольно высокую художественную планку.

В июне 1955 года состоялась премьера спектакля «Дюймовочка», которую

театр посвятил 150-летию Г.-Х. Андерсена. Интересно, что режиссер З. Ладонкина дополнила текст «Дюймовочки» фрагментами других сказок Андерсена. Была введена сцена птичьего двора из «Гадкого утенка». Она придавала спектаклю более острое социальное звучание. Запоминался образ Индюка, сыгранного артистом Г. Кольцовым. Это был чванливый сановник, глупый и надменный, произносящий несвязные слова. Но Индюк был в чинах, а потому, несмотря на свою ограниченность и тупость, обладал правом решать судьбу Дюймовочки. Образ Селезня в исполнении Н. Плешкова становился образом чиновника-подхалима. Симпатии зрителей вызвала Дюймовочка – М. Князевская. Поначалу робкая и слабая девочка становилась отважной и смелой к финалу. Декорации сочинил художник М. Молодяшин.

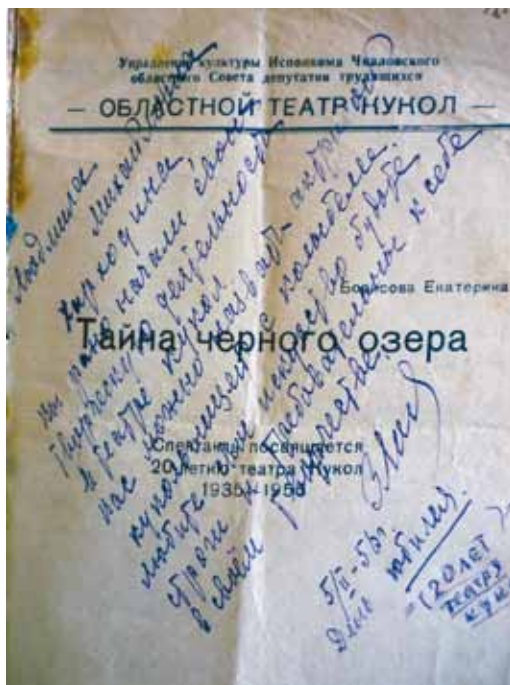
Скульптор Н. Беззубцев и костюмерша М. Пичугина-Вендт сумели создать ярких, с говорящей внешностью кукол.

В 1955 году театру исполнилось 20 лет. В начале 1956 года исполкомом Оренбургского областного совета было принято решение №12 «О 20-лети областного театра кукол», в котором отмечалось, что за это время было показано 8,5 тысяч спектаклей и обслужен 1 миллион 710 тысяч зрителей.

В связи с 20-летием коллектив театра был награжден Почетной грамотой областного Совета депутатов трудящихся. Почетными грамотами исполкома облсовета были награждены старейшие работники театра: А. Мухина, М. Князевская, Н. Плешков, директор театра М. Арановский и главный режиссер З. Ладонкина.

Одним из самых главных пунктов этого решения был следующий: «Поручить заместителю председателя исполкома облсовета тов. Верховой и начальнику Областного управления культуры тов. И.З. Панову подготовить и внести на рассмотрение исполкома облсовета вопрос о строительстве здания для театра кукол в г. Чкалове»²⁹.

Подводя итоги юбилейного года, газета «Чкаловская коммуна» отмечала: «За свое 20-летие театр выпустил 80 пьес, некоторые из них выдержали сотни представлений. Спектакль «По щучьему велению» прошел 1113 раз, «Иван-крестьянский сын» — 329 раз, «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» и «Никита Кожемяка» — 237 раз. За все время спектакли театра кукол посмотрели 1 млн. 710 тыс. зрителей. За время существования театр совершил 52 гастрольные поездки. Он побывал на станциях Оренбургской дороги, выступал в Воронежской области, на Куйбышевской ГЭС, на Юго-Восточной железной дороге. Старейшие работники театра — Муза Викторовна Князевская, начавшая

Программка спектакля, подписанная З. Ладонкиной в адрес Л.М. Харходиной

свою трудовую деятельность в театре, и Антонина Николаевна Мухина. 16 лет в театре Н. Плешков. Много лет работает в театре скульптор, бутафор и художник Николай Максимович Беззубцев, один из основоположников советского театра кукол и создателей тростевой куклы. 140 представлений выдержал его спектакль «Ночь перед рождеством», поставленный к 100-летию со дня смерти Н. Гоголя»³⁰.

Двадцатилетие Чкаловский театр кукол отмечал 5 февраля 1956 года. В этот день публика была приглашена в помещение клуба им. Дзержинского на спектакль «Тайна черного озера» по пьесе Е. Борисовой. Пьеса-сказка в 12 картинах была поставлена З. Ладонкиной. Театр поздравляли от исполкома областного Совета депутатов трудящихся, областного управления культуры, представители горкома ВЛКСМ,

Сцена из спектакля «Удивительный подарок»

коллеги из драматического и музыкального театров, а также из филармонии и Всероссийского театрального общества. В адрес театра пришли телеграммы от С. Образцова, от коллег из Воронежа, Пензы, Уфы, Сочи.

Празднование круглой даты стало своеобразным подведением итогов. За два десятка лет сложился профессиональный коллектив людей, преданных кукольному театру, влюбленных в искусство для детей, посвятивших ему жизнь. На это время выпали суровые испытания военной поры, у театра не было своего дома и постоянной сцены, но процесс становления, творческих поисков не прекращался.

С 1956 года, в преддверии 40-летия Октября, по всей стране театрам была восстановлена государственная дотация. Они получили финансовую поддержку для выпуска спектаклей. Тем не менее, до конца года коллектив продолжал активно гастролировать по области.

Для обслуживания сельских тружеников на целине в 1956 году с помощью комсомольских организаций областного центра главному режиссеру З. Ла-

донкиной удалось создать молодежную группу. С молодыми актерами были поставлены спектакли «Медведь и девочка» В. Швембергера, «Лутоня, барин

и Полкан» П. Ильина. Этим же летом спектакли были показаны в Орске. Оттуда на имя Н. Плешкова в Куйбышев пришла телеграмма для коллектива от молодежи театра: «Поздравляем старших товарищей праздником Мая. Рапортуем премьерой. Выпустили спектакль, принимается хорошо. Не посрамили чести театра».

Гастрольные поездки закаляли

Выездная бригада спектакля «Два мастера». Орск, 1959 г. Сидят: Серенков, Горбунова (контролер), И. Маленкова, Кузнецова (монтажёр). Стоят: артист М. Тимофеев, Жохов (водитель грузовой машины) Лысов (водитель автобуса), О. Роткевич (артистка Орского театра), артисты: Ю. Таржанов, Г. Герман, Н. Плешков, В. Мазаев

творческую дружбу мастеров сцены и молодежи. В состав первой молодежной бригады вошли: Нина Бабина, Рая Бессонова, Миша Тимофеев, Юра Логиновский, Салим Сабиров.

В ноябре 1956 года М. Арановский обращается в управление культуры с ходатайством об увеличении штата театра. Его просьба стала основанием для письма начальника управления культуры в Управление по делам искусств, в котором высказывалась необходимость увеличения штата областного театра кукол на четыре единицы — требовались должности главного администратора, электроосветителя, помощника режиссера с исполнением обязанностей монтажника и скульптора.

По сегодняшним временам кажется невероятным, что административно-

управленческий состав театра был представлен только директором и главным бухгалтером. А коллектив 300 из 440 спектаклей по годовому плану давал на селе. Художественно-руководящий персонал состоял из главного режиссера и художника. Конечно же, на качестве спектаклей отрицательно сказывалось отсутствие электроосветителя и помощника режиссера, как и наличие только одного скульптора-бутафора. Ведь для постановки новых спектаклей, как явствует из письма Арановского, ежегодно «изготавливается 100 кукол, 35 птиц и зверей и 60 различных бутафорских изделий». В связи с тем, что один бутафор не может физически справиться с такой нагрузкой, «театр вынужден ежегодно тратить около 5 000 руб. по безлюдному фонду для изготовления скульптурных и

Таржанов с куклой Обьедалы

Художник Ю. Минаев

бутафорских изделий»³¹.

Скорого ответа ждать не приходилось, и до конца года театр работал в том же составе и активно гастролировал по области. Только в декабре 1956 года было дано 77 спектаклей на 26 гастрольных площадках Кувандыка, Орска, Новотроицка.

Жизнь «на колёсах» продолжалась и в 1957 году. Всю весну, с 7 марта по 3 июня театр выступал в Поволжье. Вот география его гастролей: Сызрань, Жигулевск, Зольное, Солнечная поляна, Комсомольск, Ставрополь, Куйбышев, Кинель, Тимашево, Муханово, Похвистнево, Бугуруслан. А летом – вновь поездки, уже по Оренбургской области, в районы освоения целинных и залежных земель. Актеры знали, что в поселках все жители без исключения помнят и ждут их выступлений. Поэтому, какие бы преграды ни стояли на их пути, они старались прибыть без опоздания даже в самые отдаленные и

труднодоступные уголки области.

В гастрольном репертуаре значились спектакли «Василиса Прекрасная», «Удивительный подарок», «Колобок» и «Медвежий домик».

Только за 1956–1957 годы театр проехал по сельским дорогам более 40 тысяч километров, радуя своим искусством покорителей целины. Не случайно большая группа артистов была награждена медалями «За освоение целинных земель». Среди награжденных – М. Князевская, А. Мухина, Н. Плешков, М. Арановский, И. Маленкова, Д. Селютина.

Традиционными стали визиты в соседнюю Куйбышевскую область по приглашению Куйбышевского управления культуры. Три года, начиная с 1955-го, чкаловские артисты показывали спектакли детям трудящихся Куйбышевской ГЭС, городов Ставрополя, Комсомольска, Ново-Куйбышевска и других.

Спектакли театра, как всегда, шли

«Птичье молоко». Купец – Ю. Логиновский, Царица – А. Мухина, Солдат Данила Петров – Н. Плешков, Маша – Л. Харходина Л., Министр – Г. Кольцов.

во многих клубах областного центра, в частности, в ДК «Родина», в клубе имени Ф. Дзержинского и клубе швейников. Затем путь лежал по районам Чкаловской области, причем самым дальним – Северному, Абдулинскому, Пономаревскому, Шарлыкскому.

В декабре 1957 года состоялся I-й съезд работников культуры Чкаловской области. Его открыл председатель облисполкома Александр Яковлевич Жуков, человек, живо интересовавшийся искусством, не на словах, а на деле помогавший театральным деятелям. Областной театр кукол на съезде представляла молодая актриса Н. Бабина. Ее выступление было выдержано в духе времени. Артистка с гордостью говорила о том, что в области нет такого района, где бы ни побывал театр кукол, отмечая, что всюду зрители встречали спектакли с радостью и любовью. Когда театр впервые выехал на целину, выступать приходилось и под

открытым небом, и в палатках. Тесные связи с сельским зрителем подтверждались впечатляющими цифрами: из 570 спектаклей 228 было показано на селе, в том числе 68 на целине. Причем это была не просто констатация фактов, выступающая просила управление культуры обратить особое внимание на составление планов обслуживания жителей целины, так как маршруты движения театральных и концертных бригад были не продуманы, и где-то встречались артисты филармонии и драмтеатра, а в каких-то районах не было никого. Артистка горячо ратовала за свой театр: «Здесь вот говорили, что в каком-то клубе комната для проведения культурно-массовой работы в 20 квадратных метров и это их не удовлетворяет. Наверное, этого мало. А у нас в театре точно такая же комната, как и в этом клубе. В ней работают директор, художник, портниха, бутафор, тут же идут репетиции. Только благо-

Сцена из спектакля «Тимур и его команда»

Л. Филипповна с Тимуром

даря исключительному трудолюбию и высокой сознательности мы даже в таких условиях сумели подготовиться и провести юбилейную декаду, посвященную 40-летию Великой Октябрьской революции»³². В этих условиях и был создан спектакль «Птичье молоко», посвященный 40-й годовщине октября. Его премьера состоялась в ноябре 1957 года.

Это был новый этап в жизни театра, так как впервые актеры работали со сложно-механизированными тростевыми куклами, изготовленными художником Саратовского театра кукол Юрием Минаевым. Ему принадлежало и оформление спектакля. В новом спектакле тростевые куклы «выросли» в два раза, они хорошо двигались, зритель уже не видел технических приспособлений. Это создавало для режиссера и актеров большие постановочные возможности. Артисты театра быстро овладели новым способом кукловодства. К тому же куклы отражали характеры героев.

Большую роль в подготовке спектакля сыграли незаметные технические исполнители – бутафор Полина Харходина и костюмер Надежда Небаева. Все это помогло подготовить зрелищный, увлекательный спектакль.

Зрители живо реагировали на про-

исходящие на сцене события, а порой и активно участвовали в них. «Кажется, попроси Данила любого из ребят помочь ему и он, не задумываясь, пойдет на опасную встречу с бесом Анчуткой, с бабой Ягой и уж, конечно, будет разоблачать вора купца, похитившего у Данилы с таким трудом добытое птичье молоко», писал рецензент областной партийной газеты. В этой же статье отмечалось: «Главную роль Данилы Петрова исполняет Н. Плешков. Опытный артист-кукловод создал яркий образ русского солдата. В отдельные моменты зритель забывает, что перед ним кукла. Хорошо управляют куклами и ведут речевую часть роли артисты М. Князевская (баба Яга и Елена Премудрая), Л. Харходина (Маша), И. Маленкова (Анисья и Кот-дворецкий).

Молодой артист Ю. Логиновский пришел в театр несколько месяцев назад, а в этом спектакле уже умело проводит роль купца и ведет куклу Медведя-повара. Артист Г. Кольцов справляется с речевой частью ролей Слепца и Министра, но плохо управляет куклами. Часто Министр приседает или проваливается, и это не только отвлекает зрителя, но и мешает созданию цельного образа». А. Рубанович заканчивал свою статью выводом, что

Коллектив театра с сестрой А. Гайдара . Сидят: З. Ладонкина, сестра писателя Наталья Петровна, М. Арановский, Н. Бабина, Н. Плешков, М. Князевская, Л. Харходина. Стоят: администратор Ахмеров, актеры Р. Бессонова, Г. Герман, И. Маленкова, Ю. Логиновский, портниха Небаева, скульптор Панфилов, актер В. Антипов, бутафор Харходина, баянист А. Филиппов, кассир Е.И. Назарова

«Чкаловский кукольный театр является творческим, растущим коллективом, который ведет большую воспитательную работу среди детей»³⁴.

Этот спектакль принял участие во Всесоюзном фестивале, посвященном 40-летию Октября. Решением жюри Министерства культуры РСФСР Оренбургский областной театр кукол награжден Почетной грамотой. Дипломом 2-й степени были удостоены главный режиссер З. Ладонкина, артисты Н. Бабина за роль Анчутки, А. Мухина за роль Царицы, Н. Плешков за роль солдата Данилы.

40-летию ВЛКСМ коллектив посвятил спектакль «Тимур и его команда» А. Гайдара в инсценировке Л. Браусевича. Книга популярного детского писателя о замечательных мальчишках и девчонках, после выхода которой в свет возникло движение тимуровцев, была необычайно популярна. «Тимур и его команда», как и большая часть спекта-

клей театра этого периода, отличался натуралистичностью. Впрочем, это было характерно для многих театров кукол. Премьеру посетила сестра Аркадия Гайдара — Наталья Петровна.

Успех работы с тростевыми куклами закрепил спектакль «Два мастера», премьера которого состоялась в ноябре 1959 года. В этот раз З. Ладонкина работала в сотворчестве с художником Н. Чесноковым. С этим спектаклем в период зимних гастролей актеры объездили все восточное Оренбуржье — Орск, Новотроицк, Медногорск, Кувандык.

В репертуаре 50-х годов было много пьес по мотивам русских народных сказок («Василиса Прекрасная», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Аленький цветочек», «Тайна черного озера», «Птичье молоко» и другие), а также присутствовали героико-патриотические инсценировки по произведениям А. Гайдара («РВС»,

«Тимур и его команда»).

По верному замечанию Б. Голдовского их авторы «не учитывали условной, поэтической природы искусства играющих кукол. «Кукольным» был, в основном, лишь принцип построения диалогов. В остальном эти пьесы были неотличимы от драматических»³⁵.

В пятидесятые годы в эстетике театра кукол преобладало подражание куклы человеку, его поведению. Советский театр кукол этого периода был большей частью иллюстративно-имитационным. Только к концу 50-х годов на кукольную сцену страны начал проникать новый театральный язык. Отход от подражания драматическому искусству, возвращение к условности — эти новшества были обусловлены переменами, которые происходили в то время на общем пространстве театра кукол. Большую роль в этом сыграл Первый Международный фестиваль 1958 года в Румынии. На фестивале в Бухаресте спектакли поль-

ских, румынских, французских коллег выявили новые возможности театральной куклы, в частности, ее образность, самостоятельность.

Вот и в 1959 году на совещании во Всероссийском театральном обществе, посвященном репертуару театров кукол, речь шла «о необходимости отказа от привычных и ставших шаблонными драматургических схем. Программные выступления творческих лидеров театра кукол того времени — режиссера, педагога М. Королева и режиссера, драматурга Ю. Елисеева, призывавших отказаться от «натурализма» в театре кукол, были точны и убедительны»³⁶.

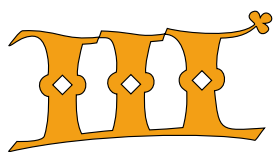
Осмысление опыта Первого Международного фестиваля, анализ драматургии театра кукол открывали пути для новых форм и новой содержательности. Но в широкую практику театральной провинции передовые веяния доходили не сразу. Требовалось время.

22. И. Щеглова «В кукольном театре» //газ. Чкаловская коммуна», 27.04.1951 г.
 23. Н. Серов «Репка» // газ. «Большевицкая смена», 18.12.1951 г.
 24. «Забывшие театры» // газ. «Комсомольская правда», 16.04.1954 г.
 25. «Жизнерадостное искусство» //газ. «Орский рабочий», 07.1954 г.
 26. ГАОО, ф. 2568, оп. 1, ед. 95 с. 19
 27. См. там же
 28. Ю. Глушкова «Хороший спектакль» // газ. Чкаловская коммуна, 17.12.1954 г.
 29. А. Георгиева, «Честное слово» //газ. «Комсомольское племя», 30.03.1955 г.

30. ГАОО, ф. 2568, оп. 1, ед. 59, стр. 146
 31. Областному театру кукол – 20 лет // газ. Чкаловская коммуна 9.02.1956 г.
 32 ГАОО, ф. 2568, оп. 1, ед. 80, 1 съезд работников культуры Чкаловской области стр.128
 33 А. Рубанович «Подарок детям» // газ. «Чкаловская коммуна», 28. 11.1957 г.
 34. См. там же
 35. Б. Голдовский История драматургии театра кукол М., «Галерея Анастасии Чижовой», 2007, с. 262
 36. Б. Голдовский История драматургии театра кукол М., «Галерея Анастасии Чижовой», 2007, с. 264

ЗОЛОТОЙ ВЕК ТЕАТРА

естьдесятые годы артисты нашего театра кукол называют «золотым веком». Свежий ветер оттепели ворвался вместе с именем замечательного режиссера Романа Борисовича Ренца.

В те годы многое в жизни театра случилось впервые. И если первые гастроли оренбуржцев в Москве были событием для театра и области, то спектакль «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери, впервые поставленный на сцене оренбургского театра кукол, стал событием в культурной жизни страны. Оренбургский областной театр кукол был принят коллективным членом Международного союза кукольников, УНИМА. Коллектив впервые выехал за рубеж, представляя театральное искусство СССР. Впервые на базе нашего театра начали проходить всероссийские семинары-лаборатории режиссеров театров кукол и драматургов, пишущих для театров кукол. Благодаря авторитету Р. Ренца, умению работать на перспективу при театре начала действовать государственная театральная студия. И это было в то самое время, когда артистов-кукольников готовили только в Москве. Одним словом, оренбуржцам невероятно повезло с

Ренцем!

Роман Борисович Ренц приехал в Оренбург осенью 1959 года из Саратова по приглашению Михаила Давидовича Арановского. В театр пришел профессиональный кукольник, человек с богатым жизненным опытом. Он пришел не только ставить спектакли, но строить театр. Через год предстоял первый юбилей театра. Надо было подумать о том, как отметить артистов, служивших здесь с самого основания, чем пополнить афишу юбилейного сезона.

Первым спектаклем Романа Борисовича в Оренбурге стал «Иван-крестьянский сын» Б. Сударушкина. Эта работа привлекла внимание не только зрителей, но и профессионалов. Режиссер сразу поставил сложные задачи. Актеры должны были освоить новую технику кукловождения. По замыслу Ренца молодым скульптором А. Панфиловым были созданы оригинальные куклы с подвижными глазами и бровями, с раскрывающимися ртами, а Иван мог даже улыбаться. Это было интересно для труппы и замечено публикой. Главные роли — Ивана и его невесты Дуняши исполняли молодые актеры Ю. Таржанов и И. Маленкова. Симпатии зрителей всегда были на стороне их героев.

Трогательный образ Трифона, отца

Ивана создал артист М. Тимофеев, великолепно владевший куклой. В этом спектакле исполнителям приходилось играть по две роли, но их перевоплощение было мгновенно и неузнаваемо. Не случайно режиссер областного драматического театра И. Щеглова, профессиональная актриса, воспитанница Санкт-Петербургской школы П. Гайдебурова, отмечала, что в спектакле недавно приглашенного главного режиссера «чувствуется большая культура, интересный режиссерский замы-

тию готовился и город. Наконец-то, в ноябре 1960-го, театр получил долгожданный подарок — здание со зрительным залом на 200 мест. В самом центре города, на улице Советской, 23, где ранее располагались отделение госбанка и магазин.

В связи с открытием стационара начальник областного управления культуры Б. Бирюков ходатайствовал перед Министерством культуры РСФСР об увеличении дотации театру со 145 до 165 тысяч рублей. Еще в сентябре 1960

Трифон – М. Тимофеев, Судья – Н.Тихонюк

Здание театра кукол

сел и вдумчивая работа с актерами»³⁷.

Сезон 1960–1961 годов был открыт спектаклем «Р.В.С.». В 1950–1960-е годы проблему репертуара для старших школьников помогали решать повести Аркадия Гайдара. Наш театр не стал исключением. Инсценировку написал сам Роман Ренц. Режиссер стремился в яркой и оригинальной форме рассказать детям о романтике гражданской войны. Внимание маленького зрителя должно было сосредоточиться на моментах героико-патриотического характера. Режиссер нацеливал актеров на использование огромных возможностей кукол. Спектакль ставился специально к юбилею театра, который намечалось провести в марте 1961 года. К этому собы-

года в Министерство культуры РСФСР были отправлены материалы на награждение знаком Министерства культуры «За отличную работу» артисток М. Князевской и И. Маленковой. Спустя два месяца, 29 ноября 1960 года, в Министерство культуры РСФСР было направлено еще одно письмо и материалы (на 56 листах!) на представление к почетным званиям «Заслуженный артист РФ» артистов театра Н. Плешкова и А. Мухиной.

А пока приближался Новый год. В Колонном зале Дома Советов Р. Ренц подготовил представление «Звездолет для Деда Мороза». В нем принимали участие героини любимых детских книг – Человек Рассеянный с улицы Бассейной, Зайка-Зазнайка. Не было только

деда Мороза. Снегурочка сообщала: он к звездам полетел. Как это было актуально в год полета первого человека в Космос! Тревогу в сюжет вносили позывные Деда Мороза, сигнализиру-

о волшебном празднике.

С той самой поры театрализованные елочные представления в Доме Советов стали традиционными. Ренц и здесь положил начало хорошему делу.

Представление «Звездолет для Деда Мороза»

вашего о невозможности спуститься на Землю из-за нехватки горючего. В экспедицию по спасению Деда Мороза отправлялись пионеры. И сколько было радости у детворы, когда наконец-то в Колонном зале в красной бархатной шубе появлялся Дед Мороз! Вспыхивала огнями пышная, наряженная елка, и дети наперебой спешили прочитать Деду Морозу стихи, спеть песни, показать маскарадные костюмы. Дедом Морозом был Н. Плешков, а Снегурочкой Г. Гончарова.

Это сказочное представление осталось одним из самых сильных и радостных воспоминаний моего детства. Долго хранился у меня пригласительный билет на елку в Дом Советов с изображением звездолета, напоминавший

Торжественный юбилейный вечер, посвященный 25-летию театра, проходил 24 марта 1961 года. В программе празднования значились открытие выставки, а также торжественный вечер с приветствиями и показом фрагментов из спектаклей «РВС», «Веселая карусель» и сатирического представления для взрос-

Пригласительный билет на елку в Дом Советов

лых «Зажгите сердца». Газета «Советская культура» в рубрике «День за днем» сообщала: «...В день юбилея театр приветствовали представители общественности, а также работники кукольных театров Башкирии, Сталинграда и Омска. Присутствовавшие горячо поздравили коллектив театра, и особенно его ветеранов — А. Мухину, М. Князевскую, Н. Плешкову, отдавших театру 25 лет творческой жизни»³⁸. Поздравительные телеграммы пришли из Министерства культуры РСФСР и ВТО, театров кукол и театров юного зрителя Москвы, Ленинграда, Пензы, Саратова, Новосибирска, Владивостока, Челябинска, Мурманска, Симферополя.

После 25-летнего бездомного су-

ществования коллектив театра кукол наконец-то справил новоселье. Его новый дом с настоящей сценой, фойе, комнатой для репетиций, художественной мастерской казался всем дворцом! Это событие стало праздником и для зрителей, и для всей театральной общественности Оренбуржья. На новоселье заслуженная артистка РФ И.Ф.Щеглова, в то время председатель Оренбургского отделения ВТО, произнесла тост, любовно занесенный Н. Плешковым в свой альбом:

*«Минуточку, прошу прощенья,
Пусть вот это помещенье
Всегда, и нынче, и потом
Вам будет, как родимый дом!
Пусть здесь не только в новоселье,
Но и всегда царит веселье.
Желаю всевозможных благ,
И надпись вечную: «Аншлаг!»*

Одна эпиграмма адресовалась и Н. Плешкову:

*«Ты щедро одарен судьбою:
Талантлив, недурен собою
Умен «де-факто» и «де-юре»
Не одарен лишь шевелюрой»*

По свидетельству прессы спектакли театра в новом здании вызвали необычайный интерес зрителей. «Каждый день дается два представления. По воскресеньям их бывает четыре. И всегда зрительный зал, рассчитанный на 200 человек, переполнен. За месяц и 10 дней дано семьдесят восемь спектаклей. На них побывало более 15 тысяч зрителей»³⁹.

Р. Ренцу было важно, чтобы в новом здании, теперь уже в своем доме, артисты работали на более высоком творческом уровне. А для того, чтобы они были в курсе современных достижений искусства театра кукол, он добился участия группы оренбургских актеров в работе международной творческой конференции «Актер с куклой».

Конференция, организованная президиумом ВТО и бюро советской сек-

ции УНИМА, проходила в Москве с 10 по 15 апреля 1961 года в Доме актера. В ней приняли участие представители 48 театров страны, гости из Румынии и Чехословакии. Предметом горячих обсуждений были темы, посвященные взаимоотношениям актера-кукольника с художником и конструктором в процессе работы над ролью, система проведения репетиций, обобщенный образ в кукле и в актерском решении, кукольные и не кукольные спектакли и роли, сценическая речь и ее особенности в театре кукол. Оренбургским актерам особенно запомнились выступления Е. Деммени, Н. Сац, З. Громова. Интересным было выступление Эрика Колара, представителя Чехословацкой академии искусств. К конференции был приурочен приезд румынского театра «Цендрике» и премьера «Божественной комедии» в Центральном театре кукол. Видимо, с той самой поры и задумал Роман Борисович поставить свою «Божественную комедию».

Спустя два месяца в театр пришла радостная весть — подписан Указ Президиума Верховного Совета о присвоении почетного звания «Заслуженный артист РСФСР» Н. Плешкову. Он стал первым артистом театра, удостоенным этого высокого звания.

Каждый сезон Р. Ренц считал необходимым ставить по одному спектаклю для взрослых. В октябре 1961 года состоялась премьера сатирического обозрения «Зажгите сердца». Спектакль в двух действиях с прологом и эпилогом был похож на агитбригадное представление в духе комедий Маяковского. Комсомолец Ватрушкин со своими подружками, сестрами Танечкиными, с помощью изобретенного им боевого комсомольского локатора (БКЛ), показывал важной персоне Бюрократову и подхалиму Лизунчикову разнообразные проявления пережитков прошлого, которые локатор улавливал

Н.А. Плешков

и уничтожал. В числе пороков обнаруживались суеверие и лень, пристрастие к спиртному, лицемерие и ханжество, мздоимство и, наконец, халтура.

Бюрократов настаивал на упрощении машины БКЛ, надеясь на ее уничтожение. В конце спектакля Ватрушкин действительно разбивал локатор со словами «Лучше всякой машины – горячее комсомольское сердце! Советую всем равнодушным — зажгите сердца!» Зрители дружными аплодисментами встречали появляющиеся яркие панно с пылающими сердцами. Представление смотрелось с неослабеваемым интересом, хотя критика отмечала «не совсем логичный порядок следования

Ватрушкин

Лизунчиков

миниатюр»⁴⁰. Многим актерам приходилось выступать в нескольких ролях. Особенно запомнились образы, созданные Н. Плешковым. В цехах театра к этому спектаклю было подготовлено около 60 кукол.

Начиная с 1961 года новости о творческой жизни театра стали регулярно появляться в российском журнале «Театральная жизнь»: активное участие оренбургского театра кукол во всероссийских смотрах и конкурсах невозможно было не заметить. Коллектив принял участие во втором туре смотра театров, посвященном 40-летию Всесоюзной пионерской организации, проходившем в Саратове, со спектаклями «РВС», «Морозко», «Как ежик подстрился», «Клад», «Зажгите сердца». В мае 1962 года на третий тур смотра в Москву по приглашению в качестве гостей отправились Р. Ренц и Н. Плешков. За участие в смотре театр получил диплом.

В этом же году, думая о будущем теа-

тра, Ренц создает молодежную группу. В ее состав вошли Тамара Балашова, Виктор Логинов, Юрий Блинов и Крюкова. Первым спектаклем, поставленным Р. Ренцем с начинающими актерами, был «Теремок». «Пасущиеся на травке курочки были на проволочках. Я клевал травку не головкой, а задним местом. В зале стоял хохот. Вот так началась моя актерская жизнь», – вспоминал о начале своей деятельности в театре Виктор Михайлович Логинов.

Навыки профессиональных кукольников у новичков постепенно развивались благодаря кропотливым постоянным занятиям. Вскоре молодые актеры стали неотъемлемой частью труппы.

Необычайное волнение наблюдалось в коллективе в феврале 1963 года. Впервые за 27 лет существования театр выезжал с творческим отчетом в Москву. Все понимали ответственность поездки и приложили огромные усилия к тому, чтобы с честью выдержать

Сестры Танечкины

Отъезд в Москву 16.02.1963 г

экзамен. За две недели в Москве, с 18 февраля по 4 марта, были показаны спектакли «Волшебник Изумрудного города» А. Волкова, «Снегуркина школа» Г. Ландау, «Веселая карусель» В. Тихвинского и М. Айзенштадта. Играли на сцене Центрального театра

кукол, в клубах им. Серафимовича, 40 лет Октября, «Алмаз». 12 раз выступали оренбуржцы перед москвичами, и всегда спектакли проходили при переполненных залах.

Замысел спектакля «Волшебник Изумрудного города» созрел у Р. Рен-

ца и главного художника театра Н. Олейникова на занятиях в постоянно действующей лаборатории режиссеров и художников кукольных театров под руководством народного артиста СССР С. Образцова, где они совершенствовали свое мастерство в 1962-1963 годах.

На просмотр гастрольных спектаклей оренбуржцев приехали кукольники из городов Калинина, Куйбышева, Волгограда, Горького. По итогам гастролей в Центральном театре кукол состоялось обсуждение спектаклей и творческая конференция. В ней приняли участие С. Образцов, писатель А. Волков, зав. кабинетом театров кукол ВТО И. Жаровцева, представитель Министерства культуры М. Пукшанская. В основном, выступавшие от души поздравляли театр с творческой победой, хотя был высказан ряд критических замечаний.

Эта поездка была насыщена интересными творческими встречами. 21 февраля в Центральном Доме актера на вечер «Наш, только наш», который вел Зиновий Гердт, присутствовал Назым Хикмет. 25 февраля сам С. Образцов вручил М. Арановскому и Р. Ренцу значки ЦК ВЛКСМ «За отличную работу среди пионеров». А заслуженный артист РСФСР Н. Плешков был награжден Почетной грамотой Центрального Совета Всесоюзной пионерской организации.

3 марта спектакль «Веселая карусель» Оренбургского театра кукол был показан по первой программе Центрального телевидения. Его увидела вся страна, что, конечно, являлось показателем высокого творческого уровня и внимания, проявленного к творчеству периферийного коллектива.

Вот как вспоминал об этих незабываемых днях В. Логинов: «В феврале 1963 года первые гастроли в Москве. Я там ни разу не был. Жили

на улице Горького в гостинице «Центральная». Спектакль играли на Шаболовке. Центральное телевидение транслировало его на всю страну, Советский Союз. Гордость захлестывала меня. Встреча с корифеями того времени — С. Образцовым, З. Гердтом, С. Самодуром. А главное, на банкете, который устроили в ВТО, были Марк Бернес, братья Стриженовы за одним столом, с рюмкой коньяку. Да у меня в голове не укладывалось, что это возможно!»

Летом на здании кукольного театра появилось объявление: «Театр выехал на гастроли по Алтайскому краю». Почти два месяца, с 10 мая по 6 июля с театром знакомились детское и взрослое население Алтая. Гастроли состоялись благодаря договору со Всероссийским гастрольно-концертным объединением, по которому бригада в составе 14 человек должна была показать спектакль для детей «Буратино летит на Луну» и спектакль для взрослых «Зажгите сердца». Зрители Алтая увидели 99 спектаклей — 54 и 45 соответственно. Театр побывал в 44 населенных пунктах края.

22 февраля 1964 года состоялась премьера спектакля «Чертова мельница» И. Штока.

Снова обратимся к воспоминаниям В. Логинова: «Чертова мельница» — спектакль для взрослых. И я получаю главную роль — Исидора. Режиссер — Ренц, художник — Лидия Колупаева. Ее куклы были в Москве, в музее театра С. Образцова, а механиком был молодой И. Жердер. Умница, феноменальный человек, он впервые сделал для нас гапитную куклу. Глаза, рот, повороты головы. На гапите один шарик, одна актерская рука, а другой работаешь тростями руки куклы. На репетиции Ренц крикнул мне:

— Ищите! Что вы стоите?!

Я спросил:

— А что искать?

— Мизансцены! — крикнул Ренц.

Вот тут я не выдержал и крикнул в ответ:

— А что это такое?

Хотел сломать куклу и уйти.

Ренц остановил репетицию (может быть, почувствовал, что был неправ?):

— На сегодня все. Всем молодым актерам завтра к девяти в театр.

Вот так проходила наша настоящая учеба. Постановка голоса, чтение гекзаметра, техника речи и все, что называется актерским мастерством.

За роль Исидора меня раскритиковали. Но заступился Юрий Самойлович Иоффе, главный режиссер театра драмы. Понял, что я с улицы, молодой актер, и то, что я сделал, это не отлично, но хорошо. Это дало мне сил на будущее».

Гастроли по стране становились обычным делом. И в конце сезона, с 6 мая по 26 июня театр отправляется на гастроли по Северному Кавказу — Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки,

Люля — арт. Маленкова

Люциус — арт. Ю. Соломин

Люля — танцовщица

Гастроли по югу России

Железноводск, Ставропольский край, Черкесская область.

В репертуаре были спектакли «Чертова мельница» и «Зажгите сердца» – для взрослых, «Катькин день» и «Юрашок-кудряшок» – для детей.

В конце гастролей Р. Ренц и Н. Плешков уехали в Москву для участия в работе конференции «Театр кукол

в жизни ребенка». Для Ренца эти поездки были необычайно важны, так как с одной стороны давали возможность быть в курсе современных веяний, а с другой – подтверждали необходимость регулярных занятий артистов. В ту пору в труппе рядом с ветеранами была молодежь, пришедшая в театр с улицы, в лучшем случае, из самодеятельности.

*Л. Филиппова и Р. Ренц среди участников спектакля «Юрашок-кудряшок»
Сидят: Токарев, Ермолаева, Л. Филиппова, Г. Гончарова, Л. Фитерер, Е. Улановская
Стоят: В. Логинов, Ю. Соломин, Субботин, Р. Ренц*

Но, видимо, пришла пора подумать о своей школе, о своих учениках.

Открытие при театре кукол профессиональной государственной театральной студии стало, пожалуй, самым главным событием эпохи Ренца. Произошло это накануне 30-летия театра, в сентябре 1964 года. В приемную комиссию вошли Л. Филиппова, Т. Соколова, Р. Ренц, М. Арановский.

С 1964 по 1970 год состоялись два выпуска студии, прошедших трехгодичное обучение под руководством Романа Борисовича Ренца. Третий набор в 1973 году выпускала Людмила Михайловна Филиппова, актриса, которой Ренц помог получить режиссерское образование на Высших режиссерских курсах под руководством главного кукольника страны С. Образцова.

Первым студийцам невероятно повезло во многих отношениях. Именно в это время Р. Ренц взялся за осуществление своей мечты — постановку спектакля «Маленький принц» по повести Антуана де Сент-Экзюпери! На глазах студийцев рождался спектакль, который позже назовут «Чайкой» Оренбургского театра кукол.

«Маленький принц» появился благодаря дружбе Романа Борисовича с замечательным театральным критиком Евгением Соломоновичем Калмановским, который и посоветовал осуществить этот проект. Ренц сам написал инсценировку. Музыка пригласил сочинить оренбургского композитора Давида Соломоновича Генделева, с которым уже сотрудничал. Художником-постановщиком стала Лидия Колупаева. Куклы и декорации, как всегда, тщательно изготавливались в мастерских театра художниками-бутафорами Я. Барсуковым, Л. Григорьевой, И. Жердером, В. Пучковой, Н. Хмуриной, Г. Хромовой.

25 декабря 1963 года в Оренбургском театре кукол состоялась премье-

Афиша спектакля

ра «Маленького принца». Ренц не побоялся сыграть первый спектакль для высокопрофессиональной публики. Специально к премьере руководители театра приурачили проведение творческой лаборатории под руководством С. Образцова. В работе лаборатории, проходившей с 25 по 29 декабря на базе нашего театра, принимали участие режиссеры и художники театров кукол из Горького, Свердловска, Омска, Барнаула, Краснодара, Тулы, Ка-

линина. Приехали не только участники лаборатории, но и слушатели Высших режиссерских курсов при ГИТИСе имени А.В. Луначарского. Присутствовала представитель Министерства культуры РСФСР С.Р. Терентьева. Сохранился фрагмент из заключительной речи С. Образцова: «На лаборатории мы вместе с режиссером и художником театра разрабатываем план спектакля, а потом, когда эти спектакли поставлены, ездим лабораторией и смотрим... Я должен вам признаться, я не верил, что можно поставить «Маленького принца». Мне казалось, что это получится слюняво, что эта философия слишком декадентская, что взрослые на это не пойдут. Бороться с режиссером я не стал. Хочет, так хочет! Мы только рассуждали, как это сделать. И в этом смысле я должен поздравить театр со смелостью режиссера. Поздравить с тем, что он сумел убедить актеров, убедить в том, что это интересно, важно, нужно и полезно. Если режиссер не сможет убедить актеров, то ничего не поставит. Значит, режиссер был убежден, что это нужно. Вот эта вера, влюбленность в идеи, высказанные автором в этой пьесе, победили! Во всяком случае, зрители это смотрели, были взволнованы. Почему это так произошло? Потому что, по-видимому, люди затосковали по поводу каких-то простых вещей. О том, что нужно быть добрым. Просто кого-то любить. Вот так! И без этого жизнь не в жизнь! Если человек никого не любит, если ему никто не друг, если он не приручил к себе другое живое существо. Потому что всякие достижения нужны человеку не для того, чтобы он был сыт, а для того, чтобы он был счастлив! Для того, чтобы ему было хорошо жить. Для того, чтобы он был сердечно счастлив! Вот о такой правде, сердечной этот спектакль. Я очень поздравляю театр». Слова народного артиста СССР Сер-

гея Образцова стали для коллектива высочайшей оценкой.

И зрители и критики сходились в одном, что лучшие моменты спектакля «Маленький принц» были связаны с главным героем, которого талантливо сыграла Ирина Маленкова. «Грациозно-необычна речь Маленького принца, как бы снабженная множеством маленьких полупауз, нечто за пределами обычного обещающих и предвещающих. Удивителен неожиданно возникающий смех: веселый, звонкий — и хрупкий, словно с призывом потаенной печали. Маленький принц говорит сдержанно и доверчиво с любым собеседником: Летчиком, Лисом, даже Змеей. Он говорит сдержанно, но будто колокольчиком отзванивает при этом его обнаженная, ко всему открытая душа»⁴¹.

Участникам лаборатории были показаны спектакли текущего репертуара: «Козлята и волк», «Каткин день», «Буратино летит на Луну». Режиссеры, критики присутствовали на занятиях по мастерству, где студийцы показывали этюды с тростевыми куклами и принимали участие в их обсуждении. Для общения со студийцами С. Образцов специально выделил один день, 28 декабря.

Появление в Оренбурге Сергея Владимировича Образцова было праздником не только для коллектива театра. Зрители, его поклонники и поклонники его театра кукол до отказа заполняли зрительные залы Дома офицеров и областной филармонии, где с 26 по 28 декабря проходили творческие вечера знаменитого режиссера.

Успехи оренбуржцев все больше привлекали внимание профессионалов театра кукол. Не случайно Р. Ренц был приглашен на творческую конференцию «Кукла — инструмент актера». Проходила она с 26 по 29 мая 1965 года в Москве. В конференции принима-

С. Образцов с коллективом Оренбургского театра кукол. Сидят: В. Азарина, З. Соловьева, В. Корольчук, Л. Денисова, С. Образцов, А. Сердюк, Л. Ромашко, Смирнова, художник из Калинин, Л. Колупаева; 2 ряд – С. Патрина, А. Скоморохов, Л. Кутепова, Р. Ренц, В. Жидков, В. Кондратьев, М. Арановский, Н. Антонова, Воронцова, И. Филатова, Ю. Елисеев – засл. артист из Горького, 3 ряд – С. Абросимов, Н. Аляева, Света, Ю. Блинов, В. Паршин, В. Виноградов, Г. Гипиков.

ли участие кукольники из 60 городов страны. Р. Ренц выступил с докладом «Метод взаимодействия артиста, художника, режиссера при создании театральной куклы».

Участвовали в работе конференции и артисты нашего театра, иллюстрировавшие доклад фрагментами из спектаклей «Каткин день», «Зажгите сердца», «Веселая карусель», «Чертова мельница». Н. Плешкову, И. Маленковой, Л. Селивановой, М. Тимофееву, В. Батурину, В. Жидкову была предоставлена возможность не только познакомиться с опытом работы других театров кукол, но и самим продемонстрировать высокий уровень актерского мастерства.

Летом состоялись гастроли по Целиноградскому краю и районам области. Вместе с основным составом труппы

пы в них принимали участие и занятые в репертуаре студии.

С началом сезона начали готовиться к 30-летию театра. Его отметили 27 ноября 1965 года.

2 апреля 1966 года состоялось еще одно знаменательное событие — в Мюнхене на пленуме Международного Союза кукольников (УНИМА) Оренбургский областной театр кукол был принят в члены этой организации. Р. Ренц был введен в президиум советской секции УНИМА.

К сожалению, в 1966 году из-за болезни ушел на пенсию М. Арановский. Бесконечно влюбленный в театр, он всеми силами способствовал творческому развитию коллектива. Михаил Давидович постоянно заботился о том, чтобы в театре были режиссеры. Он помогал формированию труппы

по-своему. Ветераны вспоминают, что во многом благодаря настойчивости директора коллектив театра получил 20 квартир! При его горячем участии начала функционировать театральная студия, в коллективе сложилась хорошая творческая атмосфера, проходили гастролы по стране.

На смену Арановскому, к счастью, пришел человек творческий. Олег Евгеньевич Милохин был известен и популярен в городе как артист и режиссер областного театра музыкальной комедии. Ему досталось хорошее наследство. На протяжении 15 лет (1966–1981 гг.) Олег Евгеньевич достойно продолжал начатое дело, поддерживая и развивая традиции. Его первый сезон в театре начался с хлопот по выпуску премьеры спектакля для взрослых. 4 октября оренбуржцы увидели «Божественную комедию» И. Штока в постановке Р. Ренца.

Библейскую историю о первых мужчине и женщине, о древе познания и змее-соблазнителе, а также о последствиях знакомства Адама и Евы с запретным плодом театр представил задорно и весело.

Ценность спектакля Ренца была в том, что очаровательные куклы позволяли не только посмеяться над человеческими слабостями, но и прийти к мысли о том, что человек самостоятелен, силен, он должен действовать, и нет без этого для него радости. Донести до зрителя мысль, что все в руках человека — в этом была сверхзадача спектакля. Актеры работали в так называемом черном кабинете. Их не прятала ширма, но зритель видел только кукол, так как маски и черная одежда на черном фоне скрывали артистов от зрительного зала. Вот как вспоминал об этом спектакле В. Логинов: «Мне досталась роль самого Господа Бога – Создателя. Чудесная мимирующая кукла. Два кольца на глазах и две губы, нос,

Сцены из спектакля
«Божественная комедия»

а пальцев всего четыре. Это Игорь Жердер всегда придумывал.

— Витенька, ты справишься, — кричит он, когда я пришел к нему спорить.

— А руки?

— Одна твоя, а вторая — Тamarочкина.

Это моя жена, Тамара Константиновна Балашова. Никуда не денешься. Надо работать. И до сегодняшнего дня я не забуду окончания этого спектакля. На поклон к зрителям выходят херувимы, ангелы, Адам и Ева. Зрители бурно всем аплодируют. Последним выходил я. Весь зал встает с овациями — «Слава Богу, слава Богу!» Мои сивые волосы поднимались дыбом. Так я шел до самого дома. Вот так я понял, что такое профессия актера».

Коллектив при создании «Божественной комедии» преодолел многие технические трудности. Актерам удалось самое главное: они вдохнули в свое любимое детище живую душу, искрящийся юмор, без которого ум сух, мораль скучна, а доброта пресна. Эта оригинальная работа театра была востребована и любима зрителями. Спектакль шел в репертуаре двенадцать лет.

В 1967 году первая студия выпустила семнадцать человек. До сих пор они не забыли своей студенческой песенки:

*Мы в подвале живем,
Здесь ни ночью, ни днем
Электрический свет не гасят.
Там дерзают, творят
И не ссорятся зря
Пять мальчишек, двенадцать девчат.
Диафрагмой дышать — это надо понять,
Когда в студии воздуха нет.
Пусть ругают, бранят,
Пусть хоть что говорят,
На экзамене будет ответ.
Пусть пройдет много лет,
Вспомнит каждый студент,
Что прожить друг без друга нельзя.
Бросим к черту дела
И помчимся туда,
Где тебя ожидают друзья.*

Коллектив педагогов Р. Ренц подо-

брал очень сильный. У первого набора занятия по мастерству актера вел сам мастер и Людмила Филиппова. Сценическую речь преподавала Тамара Степановна Соколова, она же была и завучем. Занятия по танцу вел главный балетмейстер театра музыкальной комедии Борис Ефимович Скворцов и ведущий солист Петр Стариков. Историю театра кукол преподавал Николай Плешков, историю изобразительного искусства и технику изготовления кукол — Людмила Григорьева и Игорь Жердер, музыкальную грамоту и вокал — Зиновия Безмагарычная, историю КПСС (а как же без нее!?) — Михаил Кондратьев.

Старшее поколение актеров относилось к студийцам доброжелательно. Помогали различать статику и динамику куклы. Эталоном высочайшей культуры для всех служил Н. Плешков. Он умел создавать творческую атмосферу, в которой главным был личный пример. Повышенного тона от него никто и никогда не слышал. Николай Александрович перед началом спектакля всегда, прежде чем откроют занавес, обязательно осматривал сцену. Это неписанный закон театра, которому следуют и по сей день.

Основное внимание Ренц сосредотачивал на обучении мастерству владения куклой, считая первой задачей научить молодых актеров мыслить пластикой и ритмом рук. Веру в театр кукол и влюбленность в профессию они тоже впитали на его уроках.

В июле 1967 года состоялся первый выпуск. Вместе с государственной комиссией экзамен принимали кукольники, съехавшиеся из многих городов страны: Москвы, Саратова, Калинин, Омска, Куйбышева, Новокузнецка, Благовещенска. Были показаны три курсовых постановки — «По щучьему велению», «Иван-крестьянский сын», «Чуче» и две дипломных — «Чертова мельница» и «Золотой ключик». Сту-

На сцене участники спектакля «Сказка о маленьком космонавте» Я. Леванта

дейцы с честью выдержали испытания. После каждого спектакля раздавались бурные аплодисменты. Но в этот раз они означали не только одобрение. Экзаменационная комиссия осталась довольна: спектакли проходили на хорошем уровне, студийцы достойны получить дипломы актеров.

После выпускного вечера вчерашние студенты разъехались по разным городам: С. Абросимов отправился в Куйбышев, В. Корольчук — в Мурманск, З. Соловьева — в Вологду. Четверых — Г. Гипикова, Л. Кутепову, И. Филатову и В. Кондратьева — оставили в Оренбурге.

26 сентября 1967 года в Свердловске проходил второй тур смотра театров кукол Уральской зоны. Оренбуржцы принимали участие двумя спектаклями — «Маленький принц» и «Сказка о маленьком космонавте». «Маленький принц» был удостоен диплома первой степени.

В марте 1968 года состоялась премьера спектакля «Хочу быть большим»

Участники спектакля «Хочу быть большим»: 1 ряд – Зайцы – Надя Аляева и Люся Кутепова, 2 ряд – Виктор Жидков, Лев – В. Кондратьев, Кошка – Муза Князевская, Ирина Маленкова, 3 ряд – Геннадий Гипиков, Котенок – Инна Филатова, Жираф – Виктор Логинов

Г. Сапгира и Г. Цыферова. Р. Ренц продолжал удивлять. В ролях — недавние выпускники театральной студии. Все оренбургские рецензенты отмечали Инну Филатову, талантливо исполнившую роль маленького Котенка. Ее герой необычайно обаятелен. «Шаловливый, смысленый, немножечко капризный и бесконечно добрый. Он не хочет быть злым, а только большим. Но откуда ему знать, что должны делать большие?»⁴²

Роль Львенка исполнял тоже выпускник студии В. Кондратьев. Большой зверь от нечего делать играл с зайцами в ладушки и щелкал их по носу. Лев с Котенком менялись ролями. Но привычки Льва не подошли Котенку и наоборот: одному не нравилось капризничать, а другому, как он

ни старался научиться быть большим, не понравилось рычать и обижать маленьких.

Обращал на себя внимание Жираф из бюро лесных находок. В исполнении В. Логинова и Г. Гипикова это был доверчивый и смешной зверь, представляющий себя большим умником, виртуозно манипулирующим портфелем, авторучкой и большущей записной книжкой. Запоминались и маленькие роли. Одноухий заяц в исполнении Л. Кутеповой был боязлив и осторожен, а двуухий — Н. Аляева — рассудителен и смел настолько, что не боялся дать отповедь Льву. «Актеры вдохнули в них свое чувство, такое понимание образа, что каждый из них заговорил «своим языком»⁴³.

В спектакле звучало много лири-

Ирина Жаровцева – консультант ВТО

ческой музыки, которую сочинил заведующий музыкальной частью театра Александр Филиппов. Музыкальные темы удачно иллюстрировали внутренний мир героев. Автор рецензии «Поэзия, ожившая в куклах» отмечал, что этот спектакль «по чистоте мысли, по красочности можно сравнить с детскими рисунками. А в поэтичности, филигранности юмора он перекликается со стихами дедушки Корнея»⁴⁴.

В забавном и смешном спектакле маленьким зрителям адресовалась простая и ясная мысль о том, что большому, как и маленькому, важно быть хорошим, добрым. В успехе спектакля огромная роль принадлежала замечательным художникам театра И. Жердери и Л. Григорьевой, придумавшим и создавшим обаятельных кукол, в которых невозможно было не влюбиться.

С 7 по 17 мая 1968 года театр стал участником заключительного третьего тура Всесоюзного фестиваля, посвященного 50-летию Октября. В Москве встретились шесть театров – Ленинградский, Горьковский, Свердловский,

Калининский, Тамбовский и Оренбургский. На сцене Центрального театра кукол 9 и 10 мая оренбуржцы показывали спектакли «Хочу быть большим» и «Маленький принц». По итогам Всесоюзного фестиваля театру был вручен Диплом первой степени «За выдающиеся творческие достижения, за последовательное соблюдение художественно-педагогических принципов советского театра для детей». Это явилось высокой оценкой деятельности оренбургских кукольников. Как отметили специалисты ВТО, в спектакле «Маленький принц» проявилась зрелость коллектива в поисках нового, в утверждении своеобразного жанра. 17 мая в Доме Актера проходило заседание устного театрального журнала «Наш, только наш». Оренбургские студийцы удостоились рассказа о своей деятельности на одной из его страниц.

И. Жаровцева, консультант ВТО по кукольным театрам, отметила, что «спектакли Оренбургского театра привлекли внимание участников фестиваля оригинальностью трактовки, хорошим исполнением ролей. «Хочу быть большим» привлекает свежестью, остроумием, в нем много настоящего веселья. Особенно удачна работа артистов-оренбуржцев В. Кондратьева, И. Филатовой и В. Логинова»⁴⁵. На спектакль обратили внимание представители зарубежных кукольных театров из Польши и Чехословакии. По оценке Е. Калмановского, «это было не только талантливое сценическое произведение, но и утверждение новых, необходимых всему нашему театру кукол творческих веяний. Это было ставшее для всех очевидным рождение драматургов»⁴⁶.

По возвращении из Москвы пришло долгожданное известие о том, что 6 июля был подписан Указ Президиума Верховного Совета РСФСР о присвоении почетного звания «Заслуженный артист РСФСР» главному режиссеру

Ганимед из спектакля «Прелестная Галатя»

театра Р. Ренцу.

В конце 60-х годов в Оренбургской области начали проходить творческие смотры. Так, в областном смотре творческой молодежи, посвященном 50-летию Ленинского комсомола, принимали участие около 40 человек – актеров, режиссеров, художников. В числе лауреатов первой премии, наряду с артистом областного драматического театра А. Солодилиным, получившим премию за роль Хлестакова, была названа и художник театра кукол Людмила Григорьева за участие в создании спектаклей «Рим-тим-ти» и «Хочу быть большим». Вторую премию получила молодая актриса И. Филатова за исполнение роли Котенка. Артисты В. Кондратьев, Л. Селиванова, Т. Балашова и Г. Гипиков были отмечены поощрительными премиями.

Работы артистов театра кукол становились все заметнее и не терялись в ряду лучших ролей коллег из больших театров.

Афиша спектакля

В 1969 году в репертуаре появляется пятый спектакль для взрослых – «Прелестная Галатя» Б. Гадор и С. Дарваш. Режиссеры – Р. Ренц и Л. Филиппова. Художники – И. Жердер и Л. Григорьева, композитор Д. Генделев. Содержание пьесы, переведенной с венгерского В. Поляковым, было направлено против легкомысленного отношения к жизни, семье, браку. Режиссер не хотел ставить просто бытовую комедию и при встрече с переводчиком договорился о некоторых изменениях в тексте. В результате спектакль получился не только ироничным, но сатирически заостренным. Сатира была направлена на олимпийских небожителей, прозрачно намекая на современные нравы.

И действительно, кто же из них мог служить примером? «Ну, конечно, не Бахус, он вечно пьян и не растает с вакханками. Арес – бог войны, глуповат, типичный агрессор, жаждущий только войны. Убивать, разрушать, по-

Ю. Соломин с куклой «Юрашок-худряшок»

«Рим-тим-ти»

«Приключения муравья Ферды и жука Футлика»

работать — это в его вкусе. А чем может похвастать Зевс, самый главный бог? Он не прочь соблюсти видимость демократизма на конгрессе богов, но решает вопросы все-таки самолично. Зевсу совсем не чужды земные страсти и пороки. Он завсегдатай кабаре «Господи прости». Обманывает и Геру, свою жену, и Галатею. Гера, Афина-Паллада скандалят, как базарные торговки»⁴⁷. Так чего же тогда ждать от Галатеи, если она вся из пороков и фальши? Вот и вела она себя соответственно. Спектакль захватывал зрителей фейерверком трюков, световых эффектов, стремительностью действия.

По достоинству была оценена ра-

бота художников. Благодаря их искусству куклы были узнаваемы: «Образ богатея и скряги смутно рисовался в сознании еще до спектакля, и вот видишь Мидаса. Ну, точно такой же. Или собаки Пигмалиона. Они наделены оригинальными мордашками, и у каждой — свой характер»⁴⁸.

Восхищение зрителей и критики вызывала прелестная музыка Д. Генделева и массовые сцены в кабаре «Господи прости», в которых были заняты студийцы, органично влившиеся в ансамбль опытных актеров. Не случайно автор рецензии «Развенчанные боги» вспомнила четверостишие В. Берестова:

«Чтоб рука артисткой стала,

*Нужно очень — очень мало:
Специальные перчатки,
Ум, талант, и все в порядке!»⁴⁹*

Ренц растил не только актеров. Заметив режиссерские способности у артиста Юрия Соломина, он дал ему возможность в 1964 году поставить спектакль «Клякса и плакса» М. Туровера и Я. Мирсакова.

В 1965 году Соломин ассистировал Ренцу в работе над спектаклем «Заклятые враги» Уно Лейеса. В 1967 году молодому актеру была доверена самостоятельная работа над спектаклем «Чуче» М. Андреева, а в 1968 году Соломин поставил «Кот Васька и его друзья» В. Лифшица. В результате такой последовательной работы Юрий Соломин поступил на высшие режиссерские курсы в Москве, а впоследствии стал режиссером Свердловского театра кукол.

Набиралась режиссерского опыта и Людмила Филиппова. Ее дебют в качестве режиссера состоялся еще в ноябре 1963 года спектаклем «Необыкновенные состязания». Музыка к нему написал ее муж — А. Филиппов. Транспортёр для создания иллюзии бегущих кукол придумал художник Игорь Жердер.

Ренц все больше доверял Людмиле Михайловне, видя ее упорство и желание совершенствоваться. В 1967 году она поставила спектакль «Приключения муравья Ферды и жука Футлика» Секоры, а затем — «Рим-тим-ти» Я. Вильковского. В 1969 году этот спектакль был отмечен Серебряным дипломом, а режиссер-постановщик удостоена Почетной грамоты фестиваля польских пьес на советской сцене, подписанной Министром культуры Е. Фурцевой и Председателем ВТО М. Царевым.

Театр получил общесоюзную известность и признание. Не останавливаясь на достигнутых успехах, коллектив взялся за освоение нового жанра — эстрад-

ного концерта. Безусловно, Ренц знал о популярности образцового «Необыкновенного концерта», спектакля, с успехом прошедшего к тому времени по многим странам мира. И какой же режиссер не мечтал поставить подобное зрелище? Вероятно, работа над этим спектаклем стала осуществлением еще одной его мечты. Инсценировка принадлежала Ренцу, а музыку опять написал Д. Генделев.

Главный режиссер увлек своим замыслом и художников, и актеров. В эстрадном представлении была занята вся труппа и студийцы второго набора. Впервые коллектив Оренбургского театра кукол смело отправил кукол на эстраду.

В представлении «У нас в гостях» наряду с куклами участвовали и люди. Прежде всего, это были ведущие концерта — артисты Г. Гончарова и Ю. Таржанов. Именно они доверительно и с долей юмора представляли участников концерта — Маргариту Удалую и братьев Кошмаровых, Алену Семитоннову, Ерофея Струнчикова и других. Артисты В. Жидков, И. Маленкова, Л. Селиванова вместе со студийцами В. Бабиковым, В. Хвалевой, А. Паниным, В. Смирновым, А. Салмановым радовали публику в номерах «Тирольские напевы», «Блуждающие гитары», «Сестры голосистые» и других. Участникам концерта Алексису и Гликерии Нафталинчиковой не нравились современные песни, поэтому они исполняли старинные «жесткие» романсы. Помогали куклам актеры М. Тимофеев, Л. Селиванова, Н. Антонова.

Актеров было больше, чем кукол, и не удивительно, ведь они еще и танцевали, а одному актеру это не под силу, поэтому у многих кукол было по несколько помощников. «Весь концерт сделан со вкусом, с хорошим чувством меры, на предельном лаконизме. Показывая ряд номеров открытым вождением, театр как бы снимает покров загадочности со

Поэт Кошмаров

своей работы, раскрывает свои тайны. Так построено выступление маленьких лебедей, битлов, экзотический танец»⁵⁰.

Выразительность и оригинальность каждого номера достигалась и за счет музыкального оформления, и с помощью остроумного решения каждой куклы художниками Л. Григорьевой и И. Жердером. «Невозмож-

но забыть фортепьянную дуэль двух композиторов-инструменталистов (Т. Балашова, Л. Селиванова), смешного и жалкого в своей духовной бедности поэта-импровизатора Кошмарова (В. Жидков), забавных представителей эстрады отдаленного прошлого, исполнителей старинных русских романсов Алексиса и Гликерии Нафталинчиковых (М. Тимофеев, Н. Антонова) и других»⁵¹.

Спектакль «У нас в гостях» — представление для взрослых с пением, танцами и цирком пользовался огромным успехом у оренбуржцев. Очевидно, что коллектив не устал осваивать новые формы работы с куклой, открывая новые возможности общения со зрителем.

Тем временем готовились к выпуску 18 студийцев второго набора. В сентябре 1967 года из 200 абитуриентов выдержали конкурс 33 человека. Строгие экзаменаторы — режиссеры театра Р. Ренц и Л. Филиппова с первых же за-

нятий приучали ребят к творческой работе. За три года молодые актеры научились правильно и внятно говорить, петь, танцевать, мастерить кукол. И все это для того, чтобы кукла в их руках была настоящим персонажем со своим характером.

Репертуар пополнили замечательные выпускные спектакли — «Прелестная Галатеея», «Золотой ключик».

К моменту выпуска, а он состоялся в июле 1970 года, в афише театра появились курсовые спектакли «Волшебная калоша» и «Осенняя сказка». С ними студенты выезжали в районы области. Удачно показались студийцы и в эстрадном концерте «У нас в гостях». Почти все выпускники получили предложения из театров Саратова, Харькова, Липецка, Курска, Пензы, Куйбышева, Новосибирска, Улан-Удэ, Махачкалы. Высокую оценку актерской подготовке дал вице-президент советского центра международной организации кукольников УНИМА В. Афанасьев. Он приезжал в Оренбург, чтобы познакомиться с опытом работы студии при театре в связи с открытием аналогичного учебного заведения в Харькове. 10 июля были вручены дипломы. Пять выпускников оставили в театре — Т. Мячину, В. Хвалеву, Н. Радаеву, А. Салманова, А. Скоморохова. Остальных ждали в Перми, Кирове, Челябинске, Курске, Липецке, Красноярске.

Роман Борисович Ренц был поэтом театра. Он не представлял своей жизни без удивительного мира кукол. И своим ученикам он передал эту влюбленность. Как молитву, они навеки запомнили слова учителя: «Кукла — неодушевленный предмет, когда висит. Но знайте, что она ждет вас. Потому что когда вы ее возьмете, у нее забьется сердце — ей передается ваш пульс и ритм, вы вдыхаете в нее жизнь. И кукла вдруг начинает думать, принимать решения, жить на сцене и затра-

Е. Канин с Ежилом-Фуком

Студийцы А. Салманов, Т. Мячина

В. Бабиков, Т. Мячина, А. Салманов, В. Тепляков

Роман Борисович Ренц

гивать чувства зрителей. Даже работая за ширмой, артист чувствует дыхание зала, чувствует, как дети замирают, как они плачут».

Бывшие ренцевские студенты — ныне мастера. Каждый из них вспоминает Учителя по-своему. Актрисе Раисе Екимовой, выпускнице 2-й студии он запомнился человеком необыкновенной доброты и в то же время весьма строгим, требовательным. «Мы любили его, как родного отца. Много вспоминаешь теперь — и смешное, и горькое. Например, Роман Борисович на занятиях говорил, что актеры должны идти по жизни с широко распахнутыми глазами и распухшими сердцами. Отвечая на следующий день урок, один студент сказал, что артисты должны хо-

дить по жизни с распухшими лицами. Представляете реакцию всего курса и самого Ренца? Дружно смеялись, до изнеможения.

Самое, казалось бы, простейшее задание: этюды — рука с шариком. Просыпалась фантазия, срабатывали ассоциации, и совершалось чудо — обыкновенная голая рука с шариком на пальце, но совершенно очевидно, что появлялся то врач, то лектор, или, скажем, продавец. Настолько узнаваемо было все происходящее на ширме».

Спустя много лет критик Е. Калмановский напишет: «Поразительно было, как студийцы, совсем молодые, из школы, сразу входили в жизнь театра, и потому весь он жил молодо, кипуче. Не было границ между старейши-

Роман Борисович Ренц вместе со студийцами третьего набора. Сидят: Татьяна Язынина, Павел Ананьев, Тамара Гиликова. Стоят: Наташа Гомжина, Надя Ягунина, Наташа Петрунина, Вера Васильева, Роман Борисович Ренц, Ира Финкельштейн, Люба Дементьева, Полина Вакс, Галина Зубарева, Наташа Литягина. Сверху выглядывают: Люся Глущенко, Люба Милохина, Лариса Жукова, Валерий Чесноков, Павел Мажиров, Таня Ючкова.

ми и самыми младшими. Первые учили не только в классе, но целый день; а вторые, соответственно, учились. Студийцы во многом делали погоду, но и театр, значит, жил так подвижно и заинтересованно, что это оказывалось легко достижимым. Ученики Ренца работают теперь в Оренбурге, в Калининe, Куйбышеве, во многих городах – они обычно первенствуют, если даже не мастерством своим, то полнотой ощущения задач и возможностей театра кукол»⁵².

Театр во главе с Ренцем готовился к освоению новых, еще более непростых задач. В репертуар 35-го сезона был включен спектакль «Макбет». В одной из статей Ренц упоминал о сложности постановочной работы над шекспировской трагедией и о том, что «ра-

бота носит экспериментальный, поисковый характер»⁵³.

Глядя на эскизы Ю. Минаева, любовно сохраненные художником-бутафором, заслуженным работником культуры РФ Е. Селивановой, можно представить, какой мощи мог быть этот спектакль. Жаль, что он не состоялся.

60-е годы были необычайно плодотворны для Оренбургского театра кукол. Роман Борисович Ренц, впервые ставший здесь главным режиссером, превратил театр в экспериментальную площадку, открытую для новых веяний драматургии, режиссуры, актерского мастерства. Когда он инсценировал «Маленького принца», то «отважился на то, на что до сих пор не решаются столичные кукольные-

Эскизы Ю.Минаева к спектаклю Р. Ренца «Макбет»

ки в своем репертуаре для взрослых. Мало того, что спектакль «Маленький принц» в основных его эпизодах покорял зрителей изяществом и душевностью. Можно себе представить, как новая постановка сразу изменила внутренний масштаб театральных будней

оренбургской труппы»⁵⁴. В поисках оригинального репертуара Ренц не боялся рисковать. Одной из форм работы с драматургами в те годы были всероссийские семинары, проводимые ВТО. И главный режиссер смело приглашал драматургов в Оренбург, полагая, что

это будет полезно и театру. Один из таких семинаров проходил на базе нашего театра с 20 по 25 мая 1970 года. Проводила его инспектор Министерства культуры РСФСР С. Терентьева. От ВТО принимали участие критики Е. Калмановский, О. Глазунова, И. Жаровцева. Новые пьесы для обсуждения привезли драматурги Ю. Елисеев, С. Прокофьева, Г. Сапгир, Г. Цыферов, И. Токмакова, В. Лифшиц, участвовал и местный автор Я. Левант.

Примечательно, что репертуарная афиша в эти дни состояла из спектаклей по пьесам участников семинара: «Кот Васька и его друзья», «Аленушка и солдат» В. Лившица и И. Кичановой, «Хочу быть большим» и «Ослик Плюш» Г. Цыферова и Г. Сапгира. К началу семинара была приурочена и премьера по пьесе С. Прокофьевой «Не буду просить прощения». При всей разнице эти постановки несли в себе «общее и постоянное для оренбургского коллектива качество: любовь к кукле, понимание и использование ее возможностей. Здесь владеют всеми компонентами игры с куклой и умеют с их помощью очень точно и последовательно выстраивать на ширме поведение куклы, выражать через это поведение внутреннюю жизнь персонажа, ход его мысли, характер... Театр чувствует и авторов, то новое, что несет в себе их стилистика и тональность каждой из пьес: комизм «Кота Васьки», иронию «Аленушки и солдата», трогательность «Ослика Плюша», лиризм «Хочу быть большим», драматизм «Не буду просить прощения»⁵⁵.

Многие из пьес, представленных на семинарских обсуждениях, вскоре были поставлены, что доказало результативность такой формы работы. В афишу следующего театрального сезона (1970–1971 гг.) были включены три пьесы участников семинара — «Сладкий пирог» Ю. Елисеева,

«Настя-клоунастя» В. Лифшица и «Ты для меня» Г. Сапгира и Г. Цыферова. Плодотворная работа Ренца в Оренбурге все больше привлекала внимание профессионалов, широких кругов театральной общечественности. Не случайно в июле 1970 года первым из периферийных театров оренбургский театр кукол был удостоен чести представлять советский театр кукол на II Международном фестивале театров в Венгрии.

В зарубежную поездку отправились со спектаклем «Хочу быть большим». В составе группы: директор О. Милохин, главный режиссер Р. Ренц, художник Л. Григорьева, заведующий музыкальной частью А. Филиппов, актеры — В. Кондратьев, В. Логинов, Г. Гипиков, Т. Балашова, И. Филатова, Е. Антонова, машинист сцены Н. Степаненков. Это было очень ответственным событием для оренбургских кукольников.

На фестивале в Венгрии было показано 20 кукольных представлений из Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, Чехословакии, Югославии, ФРГ, Франции, СССР. Обозреватель журнала «Театральная жизнь» П. Асс отмечал высокую культуру режиссерского и изобразительного решения коллектива польских актеров из театра г. Белосток, широкое использование разнообразных систем кукол румынскими актерами. В то же время было сказано, что «самый большой успех выпал на долю артистов из Оренбурга. Более 500 зрителей, находившихся в зале, все, и большие, и маленькие, как один человек, реагировали на каждое движение персонажей пьесы. Переводчик не требовался. Все было понятно без слов... Конкурсная система отсутствовала. Все коллективы получили дипломы и памятные медали. Оренбургскому же театру кукол от имени венгерского Центра УНИМА была вручена особая награда, ко-

Стоят: А. Филиппов, В. Кондратьев, Н. Степаненков, О. Милохин Сидят: А. Григорьева, Р. Ренц, Т. Балашова, И. Филатова, Н. Антонова, В. Логинов, Г. Гипиков

Оренбургская делегация в Бекешчабо

торой отмечено высокое актерское мастерство этого коллектива»⁵⁶.

Театр был отмечен дипломом II Международного фестиваля театров кукол в Венгрии и медалью лауреата, а также специальным призом УНИМА. В Москве состоялась теплая встреча в Доме актера, где за щедро накрытыми столами коллеги из ВТО поздравляли оренбуржцев с успехом.

В июле почетных званий «Заслуженного артиста РСФСР» и «Заслуженного работника культуры РСФСР» были удостоены артистка И. Маленкова и директор театра О. Милохин. А 8 августа Оренбургский театр кукол был награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР «За творческие достижения и плодотворную работу по коммунистическому воспитанию подрастающего поколения».

В сентябре состоялся третий набор в государственную студию при театре. Пока первокурсники осваивали азы актерского дела, выпускников второго набора Ренц занял в спектакле «Настя-клоунастя». В нашем театре это был первый марионеточный спектакль. Премьера состоялась 23 мая 1971 года.

Авторы В. Лившиц, И. Кичанова определили жанр пьесы как веселое цирковое представление. Театр показал зрителю не просто цирковое представление, но игру в цирк. Рядом с куклами зритель увидел артистов, прежде, как правило, невидимых. Присутствие на сцене позволяло вступать в разные взаимоотношения со своими маленькими героями, а зрителю доставляло удовольствие видеть их виртуозную работу. Ренц не скрывал, что идея поставить спектакль возникла после поездки в Венгрию, где артисты увидели марионеточные спектакли своих зарубежных коллег. Правда, там марионетки были с простым управлением. Пришлось искать, пробовать, изобретать. И снова помогла смекалка замечательного художника Игоря Жердера. Кукла в спектакле не только сама ходила по сцене, у нее действовали руки, ноги, голова. Она была гораздо подвижнее обыкновенной марионетки. Е. Калмановский был восхищен неугомонностью режиссера, не боявшегося осваивать новые системы.

«Большая часть кукол была устроенная так: держались они на жесткой тро-

Оренбургская делегация в венгерском кафе

сти, к которой прикреплялась вага для управления различными движениями кукол. Никогда раньше ни Ренц, ни актеры такими куклами не работали. Техника их вождения совсем особенная и по-особенному трудная. Все-таки, скажем еще раз, спектакль вышел хорош. Но уж чего, наверное, все это стоило, скольких сил потребовало! А Ренц выдумывает новые новости. «Пионерские песни», например, в которых стремятся найти на ширме пластическое соответствие любимым песням наших детей и слить их в спектакль, и сценическую повесть»⁵⁷.

С огромным интересом относились к новым куклам артисты Виктор Жидков, Ирина Маленкова, Виктор Логинов, Тамара Балашова, Тамара Мячина, Нина Радаева, Светлана Патрина, Юрий Таржанов и другие. Берясь за такую работу, театр шел на определенный риск. В одной из оренбургских газет рецензент признавался: «Действительно, мы приходим в кукольный театр, чтобы видеть куклу. И вдруг рядом с нею актер. Мне, например, показалось, что это репетиция и вот сейчас актеры скроются, а куклы продолжат спектакль. Но актеры оставались на сцене вместе со своими героями, а зал напряженно следил за происходящим,

И. Маленкова, В. Кондратьев, Т. Мячина, В. Бабилов, Ю. Таржанов, Н. Гомжина, В. Красикова, Р. Жиликова, А. Салманов с куклами спектакля «Настя-клоунастя»

смеялся и аплодировал. И задав вопрос: «Ребята, за кем вы следите — за актерами или куклами?» — я вдруг почувствовала, насколько он неуместен. На меня смотрели недоуменные и укоризненные глаза моих соседей: «Конечно, за куклами»⁵⁸.

На протяжении всего спектакля звучала музыка Д. Генделя, создававшая атмосферу приподнятости, праздничности. Весь коллектив был увлечен работой. Как показать сон Насти? Саша Якимов, всего год работавший в театре помощником электрика, придумал и сделал круги с разноцветной пленкой. Они крутились с помощью шести вентиляторов, создавая цветомузыку. Рецензент не преминул заметить это: «Плывущее разноцветье света на занавесе — и мы погружаемся в нереальность и фантастику Настиного сна; открытая сцена, три тумбы на ней — и вот вам арена цирка. Все просто и лаконично. Раскрывая перед юными зрителями все многоцветие мира, кукольники отлично умеют высмеять зло, а добро сделать притягательным, манящим»⁵⁹. Ра-

довало, что театр искал неизведанные пути, и это было лучшим свидетельством душевной молодости и неисчерпаемости творческих возможностей.

В 1971 году двумя спектаклями театр принял участие в театральном фестивале, посвященном 100-летию со дня рождения В.И. Ленина. За спектакль «Не буду просить прощения» С. Прокофьевой приказом министра культуры СССР театр был награжден денежной премией, а главный режиссер Р. Ренц, художник Л. Григорьева, актеры И. Маленкова и В. Логинов были удостоены дипломов первой степени. Спектакль театра «Военная тайна» Кирилловского получил диплом второй степени. Это было серьезным достижением, ведь среди театров РСФСР только три коллектива удостоились наград — Центральный театр кукол, Ленинградский театр «Сказка» и Оренбургский театр кукол.

Театр на гребне успеха. И, как гром среди ясного неба, известие — Р. Ренц уезжает в Куйбышев.

Человек высочайшей культуры, чут-

кий воспитатель, опытный организатор Роман Ренц вывел Оренбургский театр кукол в число лучших российских театров кукол. Используя неограниченные возможности куклы, театр расширил репертуарные рамки. Проявилась и активная тенденция со стороны режиссера к созданию инсценировок. Продолжая поиски особой пластической выразительности, Ренц находил интересную музыкальную основу. Ее ритм помогал выстраивать пластическую партитуру спектакля. Современность предстала и в режиссерских решениях, и в работе художников, и в новом понимании характера и стиля кукольного представления. Выявление смысла

в спектаклях Ренца было неотрывно от поисков средств изобразительности. Все это высоко ценилось профессионалами.

Театральная Москва встречала оренбургский театр, лауреата Международного фестиваля, с почетом и любовью. А вот дома, в Оренбурге, по воспоминаниям театральных соратников Ренца, ни театр, ни режиссер не чувствовали, что их успехами гордятся. Это не могло не задевать. Куйбышевские же власти, неоднократно делая Ренцу приглашение работать у них, подчеркивали, что он заслуживает лучших условий для творческой деятельности, и обещали, что в Куйбышеве он их получит.

37. И. Щеглова «С любовью к юным зрителям» // газ. Южный Урал 13.05.1960 г.
38. «День за днем», Советская культура 26.03.1961 г.
39. Лысова Е. «В театре кукол новоселье», Комсомольское племя, 7.12.1960
40. Розенталь А. «Зажгите сердца», Южный Урал, 17.11.1961
41. Е. Калмановский «Театр кукол, день сегодняшний», Ленинградское отделение, «Искусство», 1977, с.84.
42. В. Ябуров Поэзия, ожившая в куклах // газ. Южный Урал, 27.03.1968 г.
43. В. Ябуров Поэзия, ожившая в куклах // газ. Южный Урал, 27.03.1968 г.
44. В. Ябуров Поэзия, ожившая в куклах // газ. Южный Урал, 27.03.1968 г.
45. «На фестивале театров кукол» // газ. Южный Урал, 17.05.1968 г.
46. Е. Калмановский «Театр кукол, день сегодняшний», Ленинградское отделение, «Искусство», 1977, с.104.
47. Е. Лысова, «Развенчанные боги» // газ. Комсомольское племя, 25.01.1969 г.
48. В. Куличев, «Эта строптивая Галатей» // газ. Южный Урал № 19
49. Е. Лысова, «Развенчанные боги», Комсомольское племя, 25.01.1969 г.
50. Н. Кислова «Куклы на эстраде» // газ. Южный Урал, 23.01.1970 г.
51. Н. Кислова «Куклы на эстраде» // газ. Южный Урал, 23.01.1970 г.
52. Е. Калмановский «Театр кукол, день сегодняшний», «Искусство» (Ленинградское отделение), 1977 г.
53. Р. Ренц «Нам тридцать пять» // газ. Южный Урал, 22.10.1969 г.
54. Е. Калмановский «Театр кукол, день сегодняшний», «Искусство» (Ленинградское отделение), 1977 г.
55. И. Жаровцева, О. Глазунова, Семинар драматургов в Оренбурге, Информационное письмо Советского Центра УНИМа №19, 1970 г., стр.35.
56. П. Асс, «Фестиваль в г. Бекешчабе» // ж-л Театральная жизнь, № 1, 1971 г.
57. Е. Калмановский «Театр кукол, день сегодняшний», «Искусство» (Ленинградское отделение), 1977, с. 106.
58. Е. Лысова, «Чудеса без секретов» // газ. Комсомольское племя, 27.05.1971.
59. Е. Павлова «Перед антрактом длиною в лето» // газ. Южный Урал, 15.07.1971.

ПОИСКИ И НАХОДКИ

После ухода Ренца очень просто было растеряться. Но театр обошелся без потрясений. Творческий коллектив и театральную студию возглавила режиссер Л. Филиппова. Вместе с О. Милохиным они выработали стиль взаимоотношений с труппой и с городом. Людмила Михайловна довела до конца третью студию, выпустил своих лучших учеников – Любовь Милохину, Павла Ананьева, Наталью Гомжину, Полину Вакс, Людмилу Глущенко, Наталью Литягину, Наталью Петрунину, Владимира Гришанова, Александра Болдинова.

В репертуаре постоянно появлялись новые названия. Спектакли стави-

лись самые разные. В них присутствовал и живой план, и куклы – ростовые, паркетные, существовавшие на сцене вместе с актерами.

18 мая 1972 года состоялась премьера спектакля «Таксенок Випс» Р. Рейльяна. Все персонажи – собаки. Художник Л. Григорьева, музыка Д. Генделева. В новой для себя роли, режиссера, выступил директор театра Олег Евгеньевич Милохин. С отрывками из спектаклей «Айболит» и «Таксенок Випс» группа студийцев вместе с директором и главным режиссером выезжала в Ленинград для участия в конференции ВТО, посвященной творчеству молодежи театров кукол.

После спектакля «Тайна золотого кедра» слева направо – Н. Гомжина, П. Ананьев, Л. Милохина, А. Болдинов, Л. Глущенко В. Гришанов

Люся Глуценко с Нуф-Нуфом

За участие во Всероссийском смотре «Работа театров с молодыми актерами и творческие достижения молодых» театр получил Диплом третьей степени. В этом же году он награжден Почетной грамотой Министерства культуры СССР и президиума ВТО за участие в фестивале произведений венгерских авторов. Отмечен был спектакль «Таксенок Випс» Р. Рейльян.

5 октября спектаклем «Сладкий пирог» открылся 38-й сезон. Но первым делом театр отчитался, что за лето сельской детворе было показано более 300 спектаклей. В новом сезоне заявлены к постановке «Волк в сапогах» по пьесе С. Прокофьевой, спектакль для взрослых «Ноев ковчег» И. Штока — как продолжение «Божественной комедии» и «То ли сказка, то ли быль» по пьесе местного автора, актера театра музыкальной комедии В. Зимовца. Она была написана под впечатлением от ташкентского землетрясения. В этом спектакле, посвященном 50-летию

СССР, действовали необычные персонажи — Суховей, Землетряс, Огнежог, Водотоп, Беда Бедованная. Спектакль поставила Л. Филиппова, ассистентом режиссера был Виктор Логинов.

В июле состоялась выпуск третьего набора театральной студии. Спектакли «Айболит», «Таксенок Випс», «Буратино», «Прелестная Галатея» продемонстрировали высокий уровень подготовки молодых актеров. Дипломы получил 21 человек. Присутствовавшие на выпуске представители из Красноярска, Липецка, Воронежа, Саратова, Куйбышева, Челябинска присматривались к молодым специалистам.

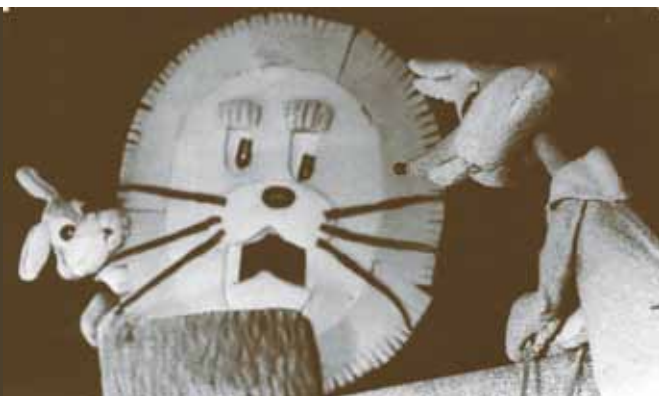
Летом театр вновь отправился в дорогу. За три летних месяца 1973 года объехали почти все районы области. Сыграли 272 спектакля, их увидели 72 216 зрителей. Детворе показывали «Лесную суматоху» А. Медведкиной. Молодые актеры под руководством В. Логинова завершили работу над спектаклем «Тайна золотого кедра» Я. Леванта.

В. Бабилов, Р. Жилкова, Т. Балашова, В. Кондратьев Перед ширмой В. Логинов – после спектакля

Сцены из спектакля «Лесная суматоха»

39-й сезон открылся 10 октября 1973 года. В труппе новые молодые актеры, выпускники студии – Павел Ананьев, Любовь Милохина, Люся Глущенко, Владимир Гришанов.

К зимним каникулам была подготовлена премьера «Сказка про Емелю». Спектакль, поставленный Л. Филипповой по пьесе Б. Сударушкина, знакомил зрителей не с тем Емелей, который только и делал, что лежал на печи да ел пироги. Здесь он был трудолюбив и остроумен, весел и дружелюбен. Емеля в исполнении Виктора Логинова с помощью своих товарищей – Сивки, Шарика и Петуха сумел развеселить царевну Марию, изнывающую от скуки и безделья. Художники спектакля Л. Григорьева, И. Жердер создали замечательных кукол. Лукавый и смешной образ Царя получился у Виктора Бабилова, конечно же, с помощью куклы. Театр рассказал историю о дружбе, душевной щедрости, чуткости, трудолюбии, без которых немислимо настоящее счастье. Музыка к спектаклю написал А. Цибизов.

Девушка и Царь из спектакля «Сказка про Емелю»

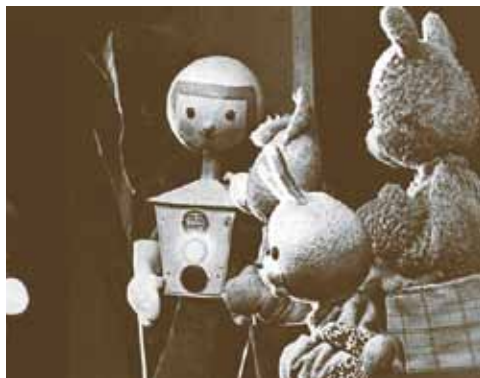
Емеля

Еще со времен Р. Ренца повелось сотрудничество оренбургских композиторов с театром кукол. Музыка к его спектаклям писали Алексей Цибизов, Давид Генделев, Владимир Лебедев, Михаил Кракович, Николай Федоров и, разумеется, заведующий музыкальной частью театра Александр Филиппов. Ренц считал музыкальное оформление важной частью спектакля, создающей настроение, цементирующей его ритм, эмоционально обогащающей характеры персонажей.

В 1974 году театр был награжден Дипломом Министерства культуры СССР за активное участие в культурно-шефской работе на селе. Так было отмечено постоянное внимание коллек-

тива к труженикам села. Заключалось оно не только в выездах со спектаклями. Театр помогал и в организации кукольных кружков. Его подшефные – учащиеся Бузулукского педучилища – приготовили к новому 1974 году два кукольных спектакля «Про козла» и «Ты для меня».

40-й сезон 1974–75 годов театр начал премьерой сказки, написанной журналистом Ядгаром Харасовым, в постановке Виктора Логинова – «Трехцветный наш дружок». Спектакль-урок по правилам уличного движения был полезным. Учителю Ежику и ученикам-

Сцена из спектакля Трехцветный наш дружок»

зверьям противопоставлялись лихачи-мотоциклисты Волк и Лиса. Спектакль был насыщен музыкой, написанной преподавателем Оренбургского музыкального училища, композитором В. Лебедевым. Далее последовали еще две премьеры – «Наследство Бахрама» и «Сказка о попе и работнике его Балде».

В сказке о Бахраме старый волшебник решил взять ученика и со временем сделать его наследником своих богатств. Да вот незадача – слуга джинн Зензеля ошибся и вместо мальчика принес Бахраму девочку Машу. Невдомек было джинну, что девчонки тоже в брюках ходят. С этого и начинаются беды Бахрама, который никак не мог справиться с Машей.

Сцены из спектакля «Сказка о попе и работнике его Балде»

Бахрам и Маша

Роль Бахрама, волшебника из подземного царства, а в спектакле он был маленьким старичком, играл Александр Салманов. Постоянный театральный обозреватель газеты «Комсомольское племя» Е. Лысова отмечала, что «Бахрам А. Салманова смешон в сво-

ем показном величии и даже вызывает жалость, когда становится ясно, что ничего он не умеет, кроме как сторожить подземные богатства»⁶⁰. Джинн Зензеля в исполнении Ю. Таржанова вполне соответствовал представлениям о джиннах. Большой, с огромными руками, он был послушным исполнителем воли хозяина; правда, до тех пор, пока в подземном царстве не появлялась Маша. Именно она становилась главным действующим лицом сказки. В исполнении Нины Радаевой Маша — смелая, справедливая, добрая. Хорошие школьные знания и смекалка помогли ей одержать победу над Бахрамом. Критика отмечала, что спектакль поставлен «в лучших традициях нашего театра — интересно, с выдумкой, веселой музыкой»⁶¹.

Около 50 кукол было в спектакле Людмилы Филипповой «Сказка о Попе и работнике его Балде» по сказке А. Пушкина. Спектакль решался в жанре балагана. Скоморохи начинали представление, зазывая зрителей в зал, а потом на фоне русских наигрышей и частушек разыгрывалось кукольное представление. Авторский текст читал Рассказчик. Эта роль великолепно удалась Виктору Жидкову. Зрителям полюбились запоминающиеся куклы И. Жердера. В каждой была изюминка. У Балды — глаза с лукавинкой, у чертенка — уморительная, с поросычьим пятчком мордочка, а у серой, в яблоках лошади — всепонимающий взгляд. Эти спектакли с успехом были показаны в дни Всероссийской недели «Театр и дети», которая впервые прошла в 1974 году. Решение о ее проведении было принято совместным постановлением коллегий Министерства культуры, Министерства просвещения РСФСР, секретариата ЦК ВЛКСМ и Президиума Всероссийского театрального общества. С тех пор ежегодно с 23 по 29 октября все театры России должны были

Директор театра О.Е. Милохин принимает поздравления с 40-летием театра. С приветственным адресом – Л.П. Жданова, в 1-м ряду – Н. Плешков, П. Ананьев

не только играть спектакли, адресованные детям, но и проводить дни открытых дверей, организовывать встречи с ведущими мастерами, выезжать в сельские районы для «повышения роли театрального искусства в коммунистическом воспитании детей, укреплении и развитии форм связи с органами народного образования, комсомольскими и пионерскими организациями»⁶².

23 марта праздновали 40-летие театра. Весной состоялась премьера спектакля, посвященного 30-летию Победы над фашистской Германией, – «Сердце, ум и храбрость» А. Волкова. Поставила спектакль Л. Филиппова. Инсценировку сказочной повести написал И. Жердер, он же выступил в роли художника. В процессе творческого содружества с драматургом родился оригинальный, более мобильный вариант, который был одобрен самим А. Волковым. На худсовете по приему спектакля О. Милохин отметил, что эта работа доказала: «в силах нашего коллектива создавать большие, серьезные произведения, и в этом направ-

лении нам и нужно действовать дальше». О том, что спектакль получился, свидетельствует и профессиональная оценка театрального критика Н. Соловьевой, прозвучавшая на обсуждении спектакля «Сердце, ум и храбрость» 19 октября 1975 года. Критик отметила и художественную целостность, и ансамблевость исполнения, и выразительное, чисто кукольное решение. «Зритель очень напряженно следит за действием. Удача художника в решении сценического пространства в сцене боя»⁶³. Высоко была оценена актерская работа В. Логинова, исполнявшего Топотуна. А вот в отношении персонажа Урфина Джюса актеру были сделаны замечания – ограничена пластика куклы. Восторженные слова критика прозвучали и в адрес спектакля «Гусенок». «Свежий, прелестный, какого нет ни в одном театре, да и быть не могло. Спектакль звучит по-современному. Он подчеркнуто игрушечный. Никого не смущает, что Лягушка больше Гусенка, все это развивает воображение ребенка. Хотелось бы, чтобы он был показан

Наталья Соловьева

Борис Потуровский

в Москве. Театр сохраняет абсолютно точный адрес, это большая сила. Все прекрасно взаимодействуют с детьми. Блестящая игра Ведущего с детьми и со зрителями, взаимодействие Жидкова в Гусенке и Ежике. Сверхзадача – вовлечение детей в эту игру. Музыкальное оформление очень точное. Все сделано с большим вкусом и работает на общую задачу этого спектакля»⁶⁴. Н. Соловьева с похвалой отмечала работу художников, умеющих создавать разные, интересные куклы. Так, в спектакле «Трехцветный наш дружок», в драматургическом материале которого критик заметила отсутствие сквозного действия, она отдала должное «предестным куклам Медвежонка, Лисы и Волка, которых великолепно исполняют актеры». Серьезным комплиментом стала фраза «Актерский ансамбль – это сила вашего театра». А вот спектакль «Поросенок Чок» был

расценен критиком как «грубый шаг назад». Критик посчитала неудачной попытку театра сделать спектакль «поинтеллектуальной» с помощью музыки. Сравнивая оренбургскую постановку со спектаклем Сударушкина, который поставил на основе этой пьесы мюзикл, Соловьева с одобрением отнеслась к вставным музыкальным номерам ленинградского варианта и не поддержала музыкальное решение оренбуржцев, не создававшее нужной настрой. Но и в этом спектакле были отмечены интересные актерские работы Л. Милохиной, В. Гришанова и П. Ананьева.

Встреча с критиком была полезна и тем, что актеры узнали о работах таких молодых режиссеров, как В. Шрайман, показавшем в Челябинском театре кукол «Пушкинские сказки», В. Вольховский, о спектакле которого «Мальчиш-Кибальчиш» критик отзывалась как о самом лучшем советском

спектакле.

В декабре, готовясь к 40-летию, театр провел юбилейную неделю. В репертуарную афишу были включены самые удачные спектакли: «Хочу быть большим», «Аистенок и пугало», «Сказка про Емелю», «Сердце, ум и храбрость». Еще в Оренбурге их посмотрел известный театральный критик Б. Поюровский.

С 25 декабря 1975 года по 12 января 1976 года состоялись вторые большие гастроли театра в Москве. Они проходили в дни школьных каникул в помещении Дома культуры типографии «Красный пролетарий». Для поездки в Москву отобрали спектакли, адресованные дошкольникам, «Три поросенка» С. Михалкова, «Аистенок и пугало» А. Крчулова и Я. Лопейской, и школьникам — «Сказка о Попе и работнике его Балде», А. Пушкина и «Сердце, ум и храбрость» А. Волкова.

Гастрольный репертуар театра удачно сочетал классику с патриотической темой, любимую сказку советского писателя С. Михалкова и современную

«Аистенок и пугало»

зарубежную пьесу. За 18 дней в Москве было дано 39 спектаклей. Табличка над кассой «Все билеты проданы» была неоспоримым свидетельством успеха оренбургских кукольников у московской детворы.

Высокую оценку юных зрителей разделила и строгая критика. Рецензент газеты «Советская культура» Б. Поюровский, анализируя спектакли оренбуржцев, отмечал «добротный, жанрово разнообразный репертуар, отличные куклы, ансамблевость исполнения и высокую пластическую культуру»⁶⁵. Вместе с тем на устном обсуждении спектаклей в Москве Б. Поюровский попенял, что «одной из самых больных точек спектаклей является музыкальное оформление»⁶⁶. Но похвалы было больше. В нескольких ролях Л. Милохиной (Бесенка и Воро-

«Сердце, ум и храбрость»

«Три поросенка»

ны) критик оценил ее великолепную способность создавать острую характерность персонажа. Запомнился ему и Волк П. Ананьева, и его же Урфин Джюс. Как «настоящая кукольница», по мнению критика, проявилась Т. Балашова — Ива в «Аистенке», продавщица бубликов и попададя в «Сказке о попе и работнике его Балде».

Особое внимание Б. Поюровский обратил на работы В. Логинова как актера, у которого «больше, чем у других, есть чувство партнера»⁶⁷. Актриса Л. Глущенко привлекла внимание критика исполнением роли Королевы мышей в спектакле «Сердце, ум и храбрость» и Дамы с собачкой в пушкинской сказке. Отмечая эти работы, Б. Поюровский подчеркнул, во-первых, разноплановость, а во-вторых, способность актрисы «очень точно выразить характер через куклу»⁶⁸

Московские гастролы подтвердили

Любовь Милохина с любимыми героями

А. Волков оставляет отзыв Оренбургскому театру кукол после спектакля. Стоят Б. Жердер, О. Милохин

славу Оренбургского театра кукол как одного из лучших в стране. Было приятно, что продолжение традиций Ренца было замечено. О. Глазунова увидела это и в поисках своего репертуара, и в существовании актерского ансамбля, и в любви к кукле. «Приятно, что в театре выросла такая актриса, как Милохина, играющая совершенно разные роли. <...> Ваши художники более интересно решают куклы, а пространство и световое решение отстают. Завершенный спектакль — «Три поросенка». Игра актеров, кукла, строительство домика, бег волка — все решено очень точно, лаконично. Наиболее интересно решен Урфин Джюс...»⁶⁹.

Людмила Степановна Коржевич, заведующая кабинетом детских театров ВТО, резюмировала: «Ощущение такое, что в вашем театре работает хороший ансамблевый коллектив, который доставил большую радость мо-

сквичам».

Чуть позже в журнале «Театральная жизнь» отмечались трудовые успехи коллектива. Среди театров Оренбуржья в последнее время он являлся победителем соцсоревнования и держал переходящее знамя обкома профсоюзов и учреждений культуры. Справедливо отмечалось и то, что первыми в театре кукол оренбуржцы поставили «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери.

Тщательно проводимый главным режиссером выбор пьес, настойчивый поиск пластического и изобразительного решения спектаклей, организация актерской студии — все это подняло общественную значимость театра. Спектакли гастрольного репертуара позволили увидеть, что коллектив работает в широком жанровом диапазоне — от лирико-героического направления до комедийно-сатирического. В

«Принцесса и свинопас»

каждом спектакле присутствовал воспитательный аспект и забота о том, чтобы дети, когда вырастут, стали хорошими людьми. Театр учил своих маленьких зрителей честности, справедливости, доброте, любви к Родине.

Во время гастролей в Москве коллектив не только играл спектакли. Актеры старались как можно больше увидеть и узнать. Произошла интересная встреча с Сергеем Образцовым. После нее побывали на премьере его спектакля «Дон Жуан-76».

На спектакль «Сердце, ум и храбрость» приходил писатель Александр Волков. В книге отзывов он отметил: «Инсценировка очень удачная. Исполнение превосходное! Буду рад продолжать творческое сотрудничество». В сентябре за спектакль «Сердце, ум и храбрость» театр получил премию Министерства культуры СССР.

После успешно проведенных столичных гастролей было принято решение открыть на базе Оренбургского музыкального училища театральное отделение, которое будет готовить кукольников. К сожалению, в те времена оно так и осталось на бумаге. Пройдет еще немало

лет, прежде чем эта мечта осуществится.

В дни весенних школьных каникул 1976 года в театре состоялась премьера сказки «Принцесса и свинопас». Этот спектакль был дипломной работой выпускницы режиссерского отделения ГИТИСа Лидии Фадеевой. Спектакль получился необычным, ярким, лиричным. Критика отмечала в нем много актерских удач. «Трудно выделить кого-то в отдельности: так выразительны все сказочные персонажи, начиная с императора и принцессы, которых великолепно представляют В. Жидков и заслуженная артистка РСФСР И. Маленкова, и кончая последними фрейлинами. Острой комедийностью и профессиональным мастерством отмечены работы П.Ананьева – Гофмейстер и Л.Милохиной – Старшая фрейлина. А чудесная Бабушка – В.Азарина, излучающая доброту и исполненная благожелательной мудрости! В этой ансамблевости – слитности устремлений не только актеров, но и художника (И. Жердер), композитора (В. Лебедев), обслуживающих цехов – основа успеха постановки в целом.... Отрадно, что театр кукол не боится обращаться к сложным сценическим метафорам, оригинальной трактовке образов, к использованию живописных компонентов постановки, лишь бы все это питалось действительностью, служило выражению правды чувства и мысли»⁷⁰.

В феврале 1977 года театр был награжден Дипломом 1 степени и премией в 1000 рублей как победитель во Всесоюзном смотре работы театров с творческой молодежью за период 1974–1976 годов. Смотр проводился Министерством культуры СССР, ЦК ВЛКСМ, ЦК профсоюзов работников культуры и ВТО. Эта высокая награда явилась достойной оценкой большой работы театра по повышению профессионального мастерства и идейно-

О. Милохин, Р. Ренц., реж. из Волгограда, Е. Заборовская, В.В. Жуков, Т.Л. Гутковская, Л.В. Осокин, гл. реж. Саратовского т-ра, Ю. Соломин, Н.В. Кислова, В. Логинов

художественной зрелости молодых актеров. Были отмечены интересные работы Раисы Жиляковой, Любови Милохиной, Виктора Бабикова, Владимира Гришанова, Павла Ананьева.

В марте 1977 года коллектив вновь встретился с Романом Борисовичем Ренцем, теперь как с главным режиссером Куйбышевского театра кукол. Он по-прежнему неутомимо руководил творческой лабораторией режиссеров кукольных театров. И опять привез ее участников в Оренбург, к своим воспитанникам. Занятия лаборатории были посвящены работе с творческой молодежью. А потому Оренбург не случайно стал местом ее проведения. На материале оренбургских спектаклей «Иван Царевич, Серый волк и другие», «Ищи и найдешь», «Сердце, ум и храбрость» режиссеры из Саратова, Волгограда, Свердловска, Липецка, Чебоксар, Куйбышева обсуждали проблемы

творческого роста молодежи.

В августе 1977 года в помещении театра началась реставрация. Коллектив был вынужден переехать в подвалы Дома учителя. Базы для подготовки новых спектаклей не стало. Но работа в театре не замерла.

В сентябре, подводя итоги Всероссийского социалистического соревнования за первое полугодие среди коллективов театрально-зрелищных предприятий, коллегия Министерства культуры РСФСР и президиум ЦК профсоюза работников культуры присудили третье место Ленинградскому театру им. Ленинского комсомола, Московскому театру «Современник» и Оренбургскому театру кукол. Это была достойная компания для оренбуржцев и высокая оценка творчества провинциального театра кукол.

В 70-е годы кукольный театр вел активный творческий диалог с теа-

П.Ананьев, Л.Милохина, Л.Глуценко, А.Салманов, В.Гришианов

тром драматическим. Это было время, когда молодые талантливые профессионально подготовленные режиссеры-кукольники возглавили уральские театры — Магнитогорский, Челябинский, Свердловский, Курганский, Тюменский. Они смело расширяли привычные границы, делая театр кукол все более синтетическим искусством. «Кукла-человек-маска» — совмещение этих разных по природе способов выразительности в одном спектакле приводило к неожиданным результатам. Представление о возможностях, о специфике кукольного искусства значительно обогатилось.

Куклам оказались по плечу трагедия, драма, гротеск, фарс. Это ярко продемонстрировали фестивали уральских театров кукол. В 1977 году около 300 гостей и участников заполнили зал Тюменского театра кукол. Афиша второго фестиваля театров кукол Урала, прово-

димого под эгидой Советского центра УНИМА (Международного союза деятелей театра кукол) была необычайно разнообразной. В ней встретились магнитогорские спектакли «Мальчиш-Кибальчиш» А. Гайдара и «Три мушкетера» А. Дюма в постановке В. Шраймана и художника М. Борнштейна, «Золотой волос» П. Бажова и «Недоросль» Д. Фонвизина Свердловского театра кукол в постановке Р. Виндермана, «Как включали ночь» Р. Бредбери и «Левша» Н. Лескова Курганского театра кукол (режиссеры Б. Понизовский и М. Хусид), «Белый пароход» Ч. Айтматова Башкирского театра кукол режиссера В. Штейна и художника М. Грибановой, «Красная шапочка» Е. Шварца и «Журавлиные перья» Д. Киносита, поставленные режиссером Ю. Набоковым и художником В. Осолковым, в Тюменском театре кукол. Главной приметой

фестиваля стала содержательность представлений. Артист театра кукол предстал как подлинно синтетический, способный играть и с куклой, и в драматическом плане, владеющий пластикой пантомимы, танцем. Оренбургский театр кукол старался не отставать в своих творческих поисках, соответствовать времени.

Несмотря на то, что здание театра находилось на реставрации, премьеры выходили одна за другой. 1978 год начался с нового спектакля — «Кот в сапогах». Оренбургскими рецензентами отмечалась его необычность. Журналистов удивляло не то, что спектакль музыкальный, с чудесами и сказочными превращениями, а то, что вместе с куклами в спектакле в живом плане действовали актеры. «Они общаются с куклами и со зрителями, да так весело и непринужденно, что невольно поддаешься праздничному, приподнятому

настрою спектакля. И если бы не эти живые актеры-мушкетеры, то может быть, нам было бы немножко скучно слушать первые монологи Кота, Жака и принцессы»⁷¹. Отмечались изобретательно придуманные и исполненные куклы И. Жердера. «На Короля нельзя смотреть без улыбки, настолько он смешон. Принцесса — симпатичная озорная девчонка. Людоед отличается от других кукол не только размерами, маска улыбающаяся, а симпатии не вызывает»⁷². Л. Филипповой удалось создать веселый и озорной спектакль.

Новые веяния по расширению границ театра кукол начали проявляться и в Оренбурге. Главный режиссер Л. Филиппова активно работала с оренбургскими авторами. Так, в этом же году выходит спектакль «Мапа» по сказке Е. Жуковской. Преподаватель музыкального училища Н. Федоров написал к нему музыку и забавные песенки

Сцена из спектакля «Любопытный слоненок»

на слова местного поэта В. Кривцуна, которые с удовольствием распевали герои спектакля — Щенок, Курица, Петух, Кот и другие. Поскольку здание театра реконструировалось, спектакль специально предназначался для показа в школах и детских садах. Мастерски, изобретательно играли эту сказку актеры И. Маленкова, Р. Жилиякова, Н. Радаева, Н. Титова, Е. Канин, В. Жидков.

В дни весенних школьных каникул театр показал премьеру спектакля по венгерской пьесе «Тайна дома утят» Урбана Дюлы, приуроченную к Всесоюзному фестивалю венгерской драматургии. И вновь Людмила Филиппова работала в тандеме с композитором Н. Федоровым. Сложным характером удивлял лис Лаврентий в исполнении Павла Ананьева. Кукла в его руках была пластичной и выразительной. Критика отмечала, что в голосе этого сказочного героя было столько снисходительно-горделивых ноток,

что просто невозможно было не поверить в его огромные способности сыщика. Запоминалась и утка Ульяна в исполнении Л. Милохиной. Четырех утят — Толстика, Хвостика, Желтика и Чубчика играли А. Салманов, Н. Радаева, Л. Глущенко, В. Бабинов. Они заразительно пели веселые песенки. Этот спектакль был удостоен Диплома Министерства культуры СССР и награжден памятной медалью. Кроме того, спектакль был успешно показан на фестивале венгерской драматургии.

В этом же 1978 году спектаклем «Спичка-невеличка» Г. Епифанова в режиссуре дебютировал актер Александр Салманов. Спектакль был выпущен к 60-летию пожарной охраны по так называемому соцзаказу. По статистике каждый пятый пожар случался по причине детской шалости с огнем. Перед театром стояла задача найти особую форму пропаганды противопожарной безопасности. Спектакль-игру

Обновленное фойе

в одном действии Салманов поставил с использованием кукол разных систем. Живой план ведущих соседствовал с гапитными петрушками и низовыми марионетками. Запоминающуюся Спичку сыграла Ирина Маленкова, обратили на себя внимание молодые актеры Е. Канин, Н. Титова.

С 1978 по 1982 год очередным режиссером в театре работал Николай Александрович Кострюков. Л. Филиппова углядела его на театральной бирже, куда он приехал из Владивостока. «Девки, берегитесь, я такого режиссера нашла!», — сказала она по возвращении. Его бешеный темперамент, бурная фантазия никому не давали покоя. Кострюков начал экспериментальным спектаклем с тростевыми куклами — «Робин Гуд снова с нами». В состав постановочной группы входили художники Л. Григорьева и И. Жердер, музыку написал Ю. Авдеев. На заседании худсовета по приему спек-

такля в канун нового 1979 года отмечалось удачное распределение ролей, интересные приемы и общее решение спектакля, умение работать с актером. В минус засчитали фонограмму вообще и ее качество, в частности. Наличие фонограммы насторожило и директора театра О. Милохина. В музыке бывший ведущий солист театра музыкальной комедии толк знал. «Боюсь, что, увлекаясь записью, можно убить творчество актера. Для больших помещений это нужно, но в ежедневной работе это плохо и опасно для актерского роста», — высказал справедливые опасения Олег Евгеньевич. И все-таки первый спектакль молодого режиссера порадовал и обнадежил коллектив. Все актеры отмечали, что работать с Н. Кострюковым было интересно.

Новый режиссер, воспитанник ленинградской школы, принес в театр другую эстетику. Большие, в человеческий рост куклы стали появлять-

«Айболит против Бармаля». В центре режиссер Н. Кострюков, сидят: А. Екимов, Г. Гипиков, А. Салманов, М. Потапова, стоят: Е. Канин, Л. Медведева, Л. Глущенко, В. Бабилов,

ся и в последующих спектаклях 1979 года — «Катастрофы не будет», «Любопытный слоненок». Для «Любопытного слоненка» Кострюков сам сделал инсценировку по Р. Киплингу. В работу над спектаклем включились художник И. Жердер, композитор Ю. Авдеев, актеры Н. Зайцева, М. Потапова, Т. Балашова, Е. Канин, В. Логинов. Привычной для театра кукол ширмы не было. Исполнители изображали пальмы, природу джунглей, они же работали внутри огромных кукол.

Подвигом можно было назвать работу Н. Зайцевой и М. Потаповой, они вдвоем играли Слоненка. Весь спектакль, шедший час, актрисы находились в 25-киллограммовой кукле на четвереньках. Никому из зрителей не могло

прийти в голову, что это очень тяжелая физическая нагрузка. Они-то видели шаловливого слоненка, резводвигающегося, и выказывающего живой интерес к приключениям. Ну, действительно, пытливому малышу так важно узнать, почему у Жирафа пятна, и что там, впереди... Смешной и кокетливой была Бегемотиха в исполнении Тамары Балашовой. Но когда эта грубая тетка отвечала на все вопросы Слоненка тумачами, то зрители отчаянно пытались защитить Слоненка хотя бы из зала, хотя бы словами. В исполнении Е. Канина Страус имел значительность в походе и поглядывал на остальных действующих лиц сверху вниз.

Спектакль игрался с большим увлечением и потому, что были поставле-

*Ворон – В. Жидков, Медвежонок –
Н. Радаева, Белочка – П. Шумилкина*

, Снеговички – Н. Зайцева, П. Ананьев, Заяц –

ны новые задачи в освоении кукол, и потому, что сказка Киплинга, адресованная среднему школьному возрасту, по-взрослому, без сюсюканья говорила о сложной поре взросления. Театр хотел научить детей не отчаиваться в жизни, любить других. Родители, находясь в зрительном зале рядом с детьми, испытывали неловкость за поступки взрослых персонажей, ведь они были не только не правы, но воинственно грубы и глупы.

1979 год был объявлен Международным годом ребенка. В канун нового, 1980 года, строители «Горремстройтреста» вручили Оренбургскому театру кукол символический ключ от обновленного дома. После реконструкции гостеприимно распахнул

двери чудесный сказочный дворец. В главной газете страны — «Правде» появилась информация о том, что «особенную радость детворы вызывал сказочный кит, который не только держит на своей спине целый городок, но и приветствует входящих в фойе, пуская фонтанчики».

Л. Филиппова отмечала, что зрительный зал стал больше и вмещал теперь 240 зрителей. Сцена была оборудована в соответствии с современными требованиями. В отреставрированное здание театра коллектив вошел с премьерным спектаклем. 45-й сезон открылся «Любопытным слоненком». Эта работа вполне вписывалась в передовую эстетику театра кукол. Мастерство актера заключалось уже не толь-

Л. Филиппова вместе со своими воспитанниками: Стоят - А. Филиппов, Попов, Н. Степаненков, Н. Литягина, Л. Глущенко. Сидят - П. Анапьев, Л. Степаненкова, Бутенева, Н. Петрунина, Л. Филиппова, Т. Гипикова, Н. Ягунина, Т. Черноусова. На полу Н. Гомжина и Ю. Твердышев

ко в кукловодении, но и в создании зримого образа. Ведущая актриса драматического театра Е. Высоцкая, бывший преподаватель сценической речи у студийцев Ренца, удивительно точно зафиксировала перемены: «Я сначала растерялась — все как в драме. ...Вижу первый раз такое грандиозное решение спектакля. Дети тоже смотрели с интересом. Много интересных находок. Актеры показали пластику своего тела». Ей вторил коллега Сергей Пыхтунов: «Я буду смотреть все спектакли кукольного театра. Абсолютно нет претензий. Я слышал каждое слово. Музыка очень хорошая». Композитор Ю. Авдеев, который уже написал музыку не к одному спектаклю театра кукол, отметил эту работу как реформаторскую. А старейший актер, великолеп-

ный кукольник Н. Плешков заявил, что «театр сделал шаг на ступеньку вверх». Поздравив всех артистов, он оценил работу Зайцевой и Потаповой в роли Слопенка как «высший класс».

Новый спектакль значительно расширил представление о специфике кукольного искусства. Режиссер и не скрывал, что ставил своей целью подготовить детей к пониманию драматического искусства вообще.

45-летию театра было посвящено эстрадное представление для взрослых «Наш бенефис». В спектакле развернулась многожанровая панорама кукольного искусства. Режиссеры-постановщики — Н. Кострюков, Л. Филиппова и А. Салманов соединили в единое целое отрывки из лучших работ театра для детей и взрослых, убеждая зрителей в том, что

«только сказке, мудрой сказке нет начала и конца». Всем сразу стало очевидно, что «оренбургские мастера хорошо владеют и традиционными формами, когда со зрителем общаются только куклы, и современными, когда артисты, не прячась более за занавесом, выходят на просцениум (а в нашем случае скорохи проделали салто-мортале меж зрительских рядов), и новейшей формой, когда на сцену выходят совсем уж ранее не виданные куклы — артисты в костюмах бегемота, страуса, слоненка»⁷³. Завершал сезон спектакль Н. Кострюкова «Айболит против Бармалея».

Главному режиссеру областного драматического театра Александру Зыкову спектакль очень понравился. Вместе с тем он справедливо задался вопросом: «А зачем в театре кукол живой артист?» и подсказал режиссеру, что в таком варианте «и режиссеру, и актерам надо поискать более точные действия для добрых героев».

В декабре 1980 года Н. Кострюков поставил спектакль «Солнышко и снежные человечки» А. Веселова по мотивам болгарских народных сказок. Как тогда было принято, сбор от двух спектаклей был перечислен в фонд Мира. В 2010 году исполнилось 30 лет, как «Солнышко и снежные человечки» идут в нашем театре. И все эти годы дети смотрят «маленькую трагедию», как определил жанр спектакля режиссер, с замиранием сердца, унося с со-

бой нежность, доброту и восхищение героями, которые готовы пожертвовать всем, что у них есть, ради других.

70-е годы принесли в Оренбургский театр кукол обновление сценического языка. Появились большие ростовые куклы. Они разнообразили палитру выразительных средств кукольного театра, привлекли обаянием, пластичностью. Новые принципы в музыкальном оформлении, в сценографии также сделали свое прогрессивное дело. И еще один важный шаг — куклы ушли от подражания людям. Театр старался обогатить художественный и образный язык кукольных спектаклей, переосмыслить использование выразительных средств, постановочных приемов и форм современного театра.

60. Е. Лысова «Премьеры нового сезона» // газ. Комсомольское племя, 17.10.1974 г.

61. Е. Лысова «Премьеры нового сезона» // газ. Комсомольское племя, 17.10.1974 г.

62. Т. Гутковская «Театр и дети» // газ. Южный Урал, 18.10.1974 г.

63. ГАОО, ф. 2832, оп. 1, ед. 87, с. 15. // Протоколы заседаний худсовета театра кукол (1975-77 гг.)

64. См. там же с. 16.

65. Поюровский Б. Самая приятная четверть, Советская культура, 6.01.1976 г.

66. ГАОО, ф. 2832, оп. 1, ед. 87, с. 21.

67. ГАОО, ф. 2832, оп. 1, ед. 87, с. 21

68. ГАОО, ф. 2832, оп. 1, ед. 87, с. 22

69. Рябов В. «Уроки добра», ж-л «Театральная жизнь» №12, 1976 г., стр.39

70. Прянишникова И. «Воспитание театром», Южный Урал, 16.04.1976

71. Лысова Е. «В сказочной карете», Комсомольское племя, 12.11.1978

72. Лысова Е. «В сказочной карете», Комсомольское племя, 1978

73. Кавешников В. «Неувядание», «Южный Урал», 17.02.1980

ФЛЕЙШЕР И ПЕРЕСТРОЙКА

Почти десять лет прошло с той поры, как театр покинул Р. Ренц. Достоинно продолжала дело своего учителя, придерживаясь направления, заданного Мастером, Людмила Михайловна Филиппова. В ней органично сочетались талант актрисы, режиссерский потенциал и педагогическая мудрость. Она ставила спектакли, заряженные такой энергией доброты, что более тридцати лет они не сходят со сцены, являясь востребованными и любимыми, как актерами, так и зрителями. До сих пор ее ученики вспоминают удивительный такт, с которым Людмила Михайловна проводила репетиции, стараясь извлечь из исполнителей все самое лучшее и необходимое для спектакля.

В апреле 1981 года прошел творческий вечер посвященный 50-летию со дня рождения, 30-летию творческой деятельности и 20-летию режиссерской деятельности Л. Филипповой. Являясь приверженцем ширмового спектакля с верховой куклой, Людмила Михайловна не отвергала поиска новых форм. Умела учиться у молодежи. Хотя у режиссера Н. Кострюкова были совсем другие взгляды на развитие театра кукол, она старалась уловить новые веяния и давала возможность экспе-

Людмила Михайловна Филиппова

риментировать. Считала, что актерам полезно попробовать себя и в живом плане, и в работе с самыми разными системами кукол — от марионеток до ростовых. Очень ценное качество главного режиссера, которым обладают не многие. Но не все эксперименты в театре принимались сразу и всеми.

Летом, как всегда, гастролировали в Куйбышеве, Тольятти, в Башкирии, Казахстане со спектаклями «Таинственный гиппопотам» и «Катастрофы не будет». К началу сезона 1981–82 годов был выпущен вполне традиционно решенный спектакль Л. Филипповой «Русские сказки».

В декабре 1981 года в привычном трудовом ритме произошел сбой. Спектакль «Преступление совершится в полночь», поставленный Н. Кострюковым, снимается с репертуара. Некоторые члены худсовета оценили этот спектакль, как «хулиганский». Их раздражало и то обстоятельство, что Кострюков сам пишет и сам ставит, — «вся наша афиша — это названия одного автора. Текст пьесы «Преступление совершится в полночь» слабый и пьеса очень плохая». И, хотя художник Игорь Жердер говорил о том, что «в театре еще не было такого случая, чтобы спектакль снимали», что нельзя сначала разрешать спектакль к показу, а потом снимать, тем не менее, члены худсовета проголосовали за то, что-

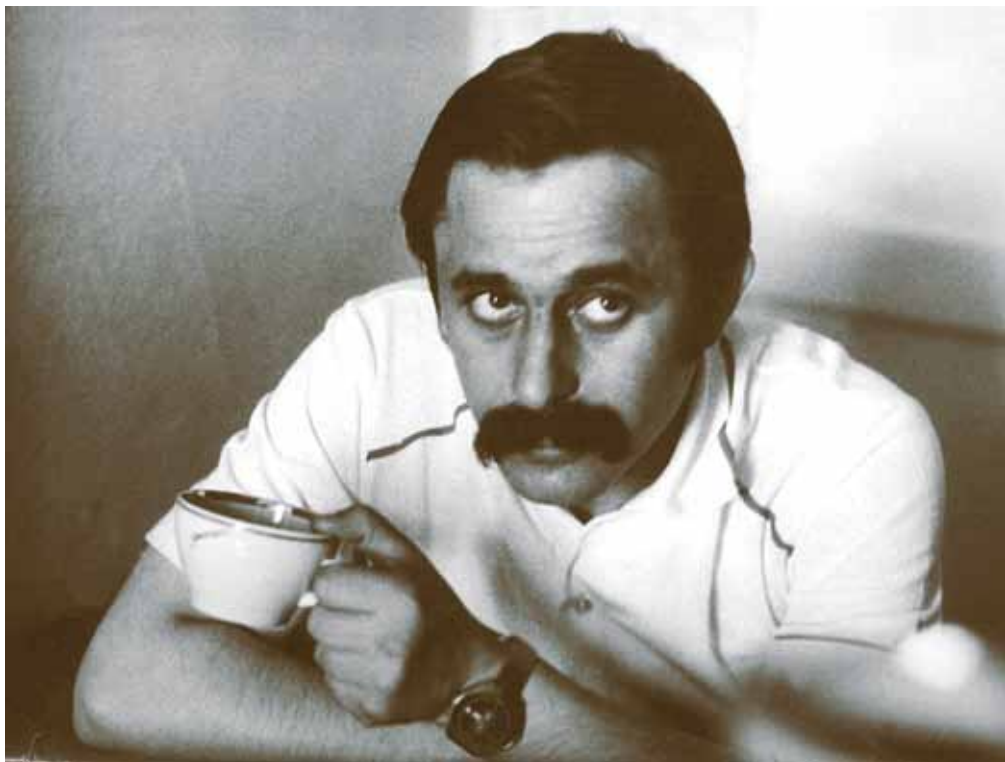
бы «снять спектакль с репертуара, как безыдейный»⁷⁴. Вызывала раздражение и неприятие работа актеров в живом плане. Обвинения, предъявляемые режиссеру, были серьезными: «в театре кукол кукла ушла на второй план. Мы забыли работу с куклой, и плохо с ней работаем»⁷⁵. Решающим оказалось мнение партийного собрания — спектакль из репертуара убрали.

Интересно, что на следующем худсовете очередная режиссерская работа Н. Кострюкова «Погоня в лесу» с его же текстом была принята единогласно.

Спектакль получился ярким, динамичным, с отличными актерскими работами, но это был последний спектакль, поставленный режиссером в Оренбурге. С успехом его отыграли в

«Погоня в лесу». Волк — Р. Рахимов, Красная шапочка — Н. Зайцева

Владимир Флейшер

каникулы и довольно долго сохраняли в репертуаре.

Время брало свое, и восьмидесятые годы XX века стали периодом своеобразной перестройки в театре кукол. Проявилась она в активном притоке свежих сил и в рождении спектаклей, поставленных на нашей сцене режиссерами новой формации.

«Новая режиссерская волна» нахлынула в Оренбург благодаря инициативе молодого энергичного директора Владимира Натановича Флейшера, пришедшего в театр кукол в 1981 году. Ему удалось привлечь к работе в Оренбургском театре кукол таких признанных и таких разных мастеров кукольной сцены, как Михаил Хусид, Валерий Вольховский, Сергей Столяр, Станислав Железкин, Анатолий Тучков, Юрий Фридман, Виктор Шрайман и других.

Новая жизнь началась с того, что в июне 1982 года коллектив отправился в Тюмень, где впервые принял участие в IV фестивале театров кукол Урала. В афише были спектакли признанных лидеров. Позже Б. Голдовский в серьезном исследовании «Российский театр кукол в период постмодерна» потрясающе точно определит: «Уральская зона» — не только (и даже не столько) театральное явление, сколько явление социокультурное. Вслед за В. Шрайманом в уральские города и театры кукол потянулись и другие «королевские мушкетеры», превращая эту зону (Магнитогорск, Челябинск, Свердловск, Курган, Тюмень, Уфу, Барнаул, Оренбург) в некое радостное студийное кукольное братство инакомыслящих»⁷⁶.

Анатолий Семенович Тучков, в ту пору главный режиссер Тюменского

областного театра кукол, программно заявлял, что проведение фестиваля — «следствие того, что режиссеры, художники, актеры театров кукол Уральской зоны исповедуют одни творческие принципы. Мы — единомышленники. Мы говорим на одном языке, болеем одними проблемами, главная из которых — место и роль театра кукол в ряду других театральных искусств»⁷⁷.

Афиша фестиваля давала представление о круге проблем, поднимаемых театрами кукол Урала: «Карьера Артуро Уи» Б. Брехта, «Следствие по делу Вилли Старка» по роману П. Уоррена «Вся королевская рать», «Сирано де Бержерак» Э. Ростана, «Забыть Герострата» Г. Горина. Но большая часть работ была предназначена детям: «Краса ненаглядная», «Солнышко и снежные человечки», «Такой большой и страшный», «Три толстяка», «Красноармейские были» «Дочь золотого змея». Среди членов жюри — главный режиссер Магнитогорского театра кукол В. Шрайман.

Дебютанты фестиваля — Пермский и Оренбургский театры кукол с кукольными спектаклями «Красноармейские были» и «Солнышко и снежные человечки» оказались на этом празднике синтетизма белыми воронами. Тем не менее, наш спектакль «Солнышко и снежные человечки» был отмечен как удивительно трогательный и лиричный.

Театральный форум стал не только парадом лучших спектаклей, но и творческой лабораторией, где происходил обмен современным сценическим опытом. В дружеской, доверительной атмосфере разговор шел об ошибках, удачах и находках. В нем участвовали ведущие театральные критики страны — кандидат искусствоведения И. Уварова, московский критик, кандидат искусствоведения Н. Соловьева, народный артист РСФСР актер театра С. Образцова Е. Сперанский, театроведы Л. Немченко и О. Глазунова и другие. Фестиваль завершился

научно-практической конференцией «Проблемы актерского мастерства в театре кукол». Участники ратовали за универсального актера и редко вспоминали о кукле.

Впечатления от фестиваля были столь сильны, что молодой оренбургский директор загорелся идеей: пятый фестиваль театров кукол Урала должен пройти в Оренбурге. Так потом и случилось. Ну, а пока, после возвращения из Тюмени, коллектив отправился на гастроли в Астрахань и Чебоксары.

Каждый значительный этап в жизни творческого коллектива во многом определяется личностью руководителя, его профессиональными и человеческими качествами. Харизматичность Флейшера, его готовность рисковать и умение находить связи, необходимые театру, уважительное и чуткое отношение к творческим людям, одним словом, качества, присущие современно мыслящим топ-менеджерам, пришлись ко двору. Коллектив признал его лидером и охотно откликнулся на его предложения. Труппа была воспитана в хороших традициях, профессионально подготовлена, и актерам не терпелось включиться в покорение новых вершин.

На постановку спектакля «Золотой конь» Я. Райниса Флейшер пригласил известного режиссера Михаила Хусида. Тот был увлечен идеей театра, использующего все сценические ресурсы — музыку, свет, куклу и живой план. Сказка Я. Райниса давала повод к такому решению. Задача была поставить не «датский» спектакль, хотя официально постановка посвящалась 60-летию образования СССР, но использовать предлог для утверждения возможности существования на сцене театра кукол поэтического, притчевого произведения.

В основе сказки Яна Райниса — предание о спасении Принцессы солнца, символизирующей счастье народа. Солнцеводцем, то есть тем, кто разбу-

Сцена из спектакля «Золотой конь»

дит Принцессу и сведет ее со стеклянной горы, достоин быть только «тот, кто так же чист, как солнце, тот, кто ласков так, как солнце, тот, кто так силен, как солнце, кто себя отдать способен, жизнь свою и с жизнью — волю».

Сказка в режиссерской интерпретации превратилась в сценическую притчу с символическим строем. Этому способствовали и выразительная музыка композитора Г. Погодина, легко трансформирующаяся конструкция сценографа Д. Гольдберга, куклы художника С. Тараканова, наделенные индивидуальной характеристикой маски. Спектакль захватывал с первых минут. Его начало было необычным и завораживающим. В полной темноте под томительные звуки таинственной музыки над головами зрителей прошелестел, а потом засветился и всколыхнулся огромный голубой покров,

В. Жидков – Белый отец

Слева направо: актеры Р. Екимова, Ю. Самойлов, П. Ананьев, Л. Глущенко, Н. Зайцева, Н. Титова, В. Жидков

и всех сидящих как будто коснулось дыхание давней легенды. Затем в про-светлевшем пространстве сцены медленно сошлись две фигуры, окутанные в белые и черные покрывала, — день и ночь, добро и зло.

Аллегорические фигуры Белого отца и Черной матери действовали наряду с реальными героями. Черная мать в исполнении Людмилы Глущенко изо всех сил препятствовала спасению Принцессы. Белый отец в исполнении Виктора Жидкова делал все возможное, чтобы подарить людям Солнце - символ преобразования жизни.

В сцене пирушки воинствующие обыватели, одуревшие от дармовой кормежки, являли собой отвратительное зрелище. Их циничные выкрики «Всякий должен помогать при спасении человека и страны, особенно, когда при этом можно хорошо наесться!»

Антонь

Режиссер Михаил Худобин

обрывались лишь на мгновение. Гуляки застывали при очередном появлении всадника на стеклянной горе, а затем попойка продолжалась.

В конце второго действия, когда рыцарь в золотых доспехах возвращал Принцессу к жизни, актеров на сцене сменяли куклы. Человек — маска — кукла, таковы ступени отстранения актера от образа, им создаваемого. Вот Король. По сути дела он не имел своего лица, подчиняясь не убеждениям, а грубой силе, воплощенной в образе Черного принца. Идея материализовалась в тростевой кукле Короля, лицо которой было нечетко, размыто.

Почти все актеры, работавшие в этом спектакле, играли по две-три роли. В массовых сценах Л. Глуценко создавала образ озорной женщины из толпы, а в насмешливом народном представлении — ретивого Министра короля. На протяжении всего спек-

такля, и в живом плане, и в кукле, она представала в сложной философской роли Черной матери, отмеченной содержательной цельностью и пластической выразительностью. Черная мать забирала к себе «умного» и «сильного», братьев главного героя Антыня, и Черного рыцаря, для которого нет ничего дороже власти. Берг и Липст в исполнении П. Ананьева и А. Салманова представали людьми, озлобленными, ненавидящими весь мир и друг друга, оголтелыми в своем стремлении к обогащению. Они были лишены способности сострадать ближнему, думать о другом, а потому принадлежали Черной матери. Интересно была решена сцена дележа наследства. Рыча, как звери, братья бросались друг на друга, готовые любой ценой утвердить свое право на крохи наследства, оставшегося от отца.

Сложную роль младшего брата Ан-

тыня, идеального героя, играли две исполнительницы. Антынь Н. Гребенниковой предстал натурой тонкой, возвышенной. Он всецело подчинялся магии Белого отца и во многом зависел от него. Иначе толковала этот образ Наталия Зайцева. Ее герой был более земным, глубоко воспринимающим боль другого. По-разному выглядели и их взаимоотношения с Белым отцом. В паре с Антынем (Н. Гребенниковой) Белый отец являлся фигурой доминирующей, ведущей за собой. Когда играла Н. Зайцева сильнее звучала тема всепобеждающей воли, веры человека. Удивительно тонко работал Виктор Жидков, существовавший в двух ипостасях — реалистическом образе Отца и метафорическом — Белого отца. Актер хорошо чувствовал и разность толкования образа Антыня двумя актрисами, гибко приспосабливаясь к индивидуальной трактовке каждой.

Смелой и изобретательной режиссерской фантазией, подхваченной всей постановочной группой, актерским ансамблем, было рождено яркое, чисто театральное действие. Брать новую высоту всегда заманчиво, и поэтому театральный коллектив работал с особым увлечением. Спектакль-притча «Золотой конь» стал бесспорной удачей театра. Идеинная наполненность, заразительная эмоциональность спектакля завоевали горячих сторонников.

Режиссура М. Хусида пришлась ко двору. Молодого директора, которого между собой артисты звали Фонтанычем, имея в виду захлестывающие его новые идеи по преобразованию театра, увлекло творчество смелого экспериментатора, обладающего к тому же несомненным педагогическим даром. Это плодотворное творческое общение решено было продолжить.

Усилиями В. Флейшера и с помощью областного управления культуры Михаил Александрович Хусид

стал руководителем отделения «Актер театра кукол», впервые открытом при Оренбургском областном музыкальном училище. На этом курсе получили профессию Наталья Акимова, Давид Бурман, Ольга Видяева, Лариса Верховых, Лариса Даньшина-Каллиома, Нина Ежова, Александр Заболотный Юрий Самойлов, Марианна Тарасова, Альмира Ибрагимова, Елена Козина, Рамиля Хасанова и другие. После многих лет работы в Оренбурге Александр Заболотный возглавил театр кукол в г. Пскове, Давид Бурман стал продюсером, вице-ректором ГОУ «Интерстудио» (Санкт-Петербург), Наталья Акимова — ведущая актриса нашего театра, Юрий Самойлов руководит театром в Новокузнецке. Не потерялись в культурном пространстве страны и другие выпускники.

С 1982 по 1984 годы М. Хусидом было поставлено пять очень разных спектаклей. С художником В. Платоновым, кроме «Золотого коня», «Чудо-юдо» Г. Погодина, «Куда ты, жеребенок» Р. Москва. «Что было после спасения» еще и с Ю. Соболевым, а «Петр I и солдат» — с художником А. Гольдбергом.

1983 год был богат на события, определившие новое направление в развитии театра. Это был год, когда в театре ставили С. Столяров, В. Вольховский, работал М. Хусид, время ленинградских гастролей и последний год, когда театром руководила Людмила Михайловна Филиппова.

Сразу после ее ухода с поста главным режиссером театра становится Сергей Всеволодович Столяров. К тому времени он привлек интерес театрального содружества спектаклем 1978 года «Великий Кукко» Б. Юнгера в Волинском театре кукол г. Луцка, который, кстати сказать, он организовал и возглавил в 1976 году. Были замечены и его постановки в Алтайском крае-

Сидят – С.Столяров, М. Хусид, Л. Медведева, В. Платонов, стоит А. Гольдберг

вом театре кукол в г. Барнауле – «Сын Горы и Озера» (по алтайскому эпосу), и «Тиль» по Г. Горину и И. Босху (1981, 1982 гг.).

После спектакля «Соловей», поставленного в нашем театре в сезоне 1982–1983 годов, где С. Столяров выступил и в качестве художника, последовало приглашение в театр на должность главного режиссера. Театр начал готовиться к гастролям в Ленинграде.

На берега Невы коллектив отправлялся впервые. Почти месяц, с 1 по 23 октября 1983 года на сцене Дворца культуры им. Ф. Дзержинского шли спектакли Оренбургского театра кукол. Гастрольный репертуар включал спектакли для самых разных возрастных категорий. Для малышей – веселая сказка-игра «Бука» М. Супонина и сказка Р. Киплинга «Любопытный слоненок», для школьников среднего и старшего возраста – «Соловей» по

одноименной сказке Г.-Х. Андерсена и мюзикл «Чудо-юдо» московского композитора Г. Погодина, а также «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери.

Поездка в Ленинград рассматривалась как своеобразный творческий отчет в период подготовки к 50-летию со дня основания театра.

Красочные плакаты на улицах Северной Пальмиры приглашали зрителей на гастрольные спектакли оренбуржцев. Справедливо отмечала обозреватель газеты «Смена» Н. Давыдова: «Сегодняшняя афиша удивляет и радует не только большим жанровым разнообразием, но и оригинальным подходом к соединению традиционных элементов театра кукол»⁷⁸.

Оренбуржцы привезли работы режиссеров, хорошо известных в кукольном мире, Валерия Вольховского и Михаила Хусида, молодых худож-

ников — Сергея Столярова и Виктора Платонова, Елены Луценко и Юрия Ширмана. А потому гастроли нового, неизвестного ленинградцам коллектива вызвали живой интерес. Старания театра по созданию образной формы восприятия окружающего мира, увлеченность экспериментальными поисками, не остались незамеченными публикой и критикой.

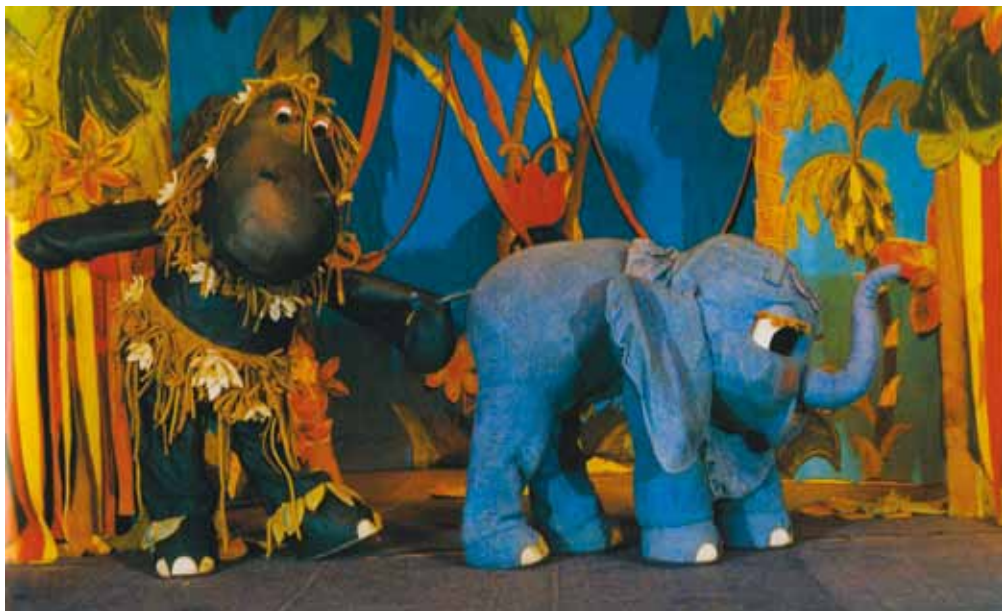
Театровед Н. Румянцева отмечала, что «в каждом из спектаклей обращаясь к эмоции и мысли зрителя, театр стремится к развитию его художественного мышления, к развитию творческой активности, к диалогу»⁷⁹.

Спектакль «Любопытный слоненок», с большими куклами-персонажами и декоративными костюмами, скрывающими актера, был ориентирован на внешний зрелищный эффект. В то же время отличные актерские работы А. Салманова (Орел, Крокодил),

В. Логинова (Павиан) и Н. Зайцевой (Слоненок) создавали тот сценический ансамбль, который не только выявлял психологическую ортодоксальность сказки, но и наполнял спектакль искренностью и лиризмом.

Много восхищенных отзывов прозвучало в адрес Александра Салманова в роли Императора в спектакле С. Столярова «Соловей». Характерным постановочным приемом спектакля была стилизация традиционных форм старинного китайского кукольного театра, которая прочитывалась не только во внешнем изобразительном решении, но и организовывала его пластику, определяла ритм сценического действия. Пластикой и движением скрупулезно занимался известный московский специалист Феликс Иванов.

Не оставила равнодушных зрителей исповедальная интонация спектакля «Маленький принц» в постановке В.

Сцена из спектакля «Любопытный слоненок»

Сцена из спектакля «Соловей»

Вольховского. Критика отметила подлинную актерскую удачу актрисы Л. Милохиной в заглавной роли. «Пронзительный лиризм, психологическая гибкость и подвижность соединились в образе Маленького принца благодаря органичной пластике, голосовой музыкальной выразительности актрисы, благодаря точно найденному способу взаимодействия с куклой-персонажем, лаконично и образно решенной Ю. Ширманом»⁸⁰.

«Маленький принц» — исповедь че-

А. Милохина и А. Гущенко – *Маленький принц*

Афиши к спектаклям «Маленький принц» и «Чудо-юдо»

ловека, испытавшего ощущение новизны мира, человека, как бы заново, сквозь детство, взглянувшего на мир, на самого себя. Спектакль имеет необычный возрастной адрес — «сказка для взрослых с детьми старше десяти лет». Внимание, с которым театр подходит к проблеме адреса, напоминает нам известное высказывание А. Брянцева о «режиссере, который мыслит, как педагог, и педагоге, который мыслит, как режиссер». Театр, следующий этому принципу, выполняет подлинную свою миссию, и диалог на сцене получает свое продолжение в зале»⁸¹.

Особенно неожиданным был спектакль «Чудо-юдо». Жанр мюзикла в начале восьмидесятых был незнаком не то что театрам кукол, но и многим драматическим театрам Советского Союза. Кроме столичных театров — Московского Ленкома и Ленинградского Ленсовета — на освоение этого жанра никто не отваживался.

От артистов театра кукол мюзикл требовал не только высокой культуры кукловождения, чем всегда отличались воспитанники Р. Ренца, но и мастерской работы в живом плане, музыкальности, пластической выразительности.

Ученики М. Хусида проявили эти качества блестяще. В этом спектакле критика заметила интересные актерские работы студийцев: А. Ибрагимовой, Д. Бурмана, Л. Верховых.

Не могу не привести цитату увлеченного рецензента: «...начало спектакля таинственно: сцена наливается холодным жестким светом, ожива-

ет черно-белая графика мизансцены. Сквозь фантастические фигуры зловещего и таинственного хора проходит огромное разлапистое чудище с хищной птичьей головой. Возникшая с появлением Чуда-Юда музыкальная тема свободно перетекает в песню хора. Музыкальная партитура спектакля лаконична и убедительна. Условия восприятия заданы, зрители вовлечены в эмоциональную атмосферу действия. Режиссура спектакля изобретательна и оригинальна. Студийность, с присущей ей искренностью и самоотдачей, создает особую атмосферу хрупкости и раскованности действия, которая в конце первого акта достигает высоко-го эмоционального взлета»⁸².

На закрытии гастролей театр приветствовали представители управления культуры и Ленинградского отделения ВТО, главный режиссер Ленинградского театра кукол марионеток заслуженный деятель искусств РСФСР В. Лопухин. Коллективу была вручена Почетная грамота Ленинградского ДК им. Ф. Дзержинского, а по возвращении в Оренбург за успешное проведение гастролей в Ленинграде театр был награжден Почетной грамотой управ-

ления культуры и обкома профсоюза работников культуры Оренбургской области.

Ленинградские гастролы подтвердили наличие у нашего коллектива серьезного творческого потенциала, присутствие смелого, талантливого поиска как в сценических воплощениях, так и в работе по воспитанию своего зрителя.

В сезоне 1983–1984 годов Сергей Столяров вместе с художником Владимиром Ефарицким поставил спектакль «Маленькая фея» В. Рабадана, определяя его главную тему, как «искушение Добром и Злом». Как ни сложно было дровосеку Горану сделать выбор между собственным благополучием и отречением от него ради спасения другого, но он был сделан и сделан в пользу добра. А сказка до сих пор в репертуаре.

Столяров проработал в Оренбурге в качестве главного режиссера лишь сезон, а затем уехал. В 2004 году он вновь встретился с труппой в работе над спектаклем «О великанах и карликах». На вопрос, почему двадцать лет назад он так быстро уехал, ведь коллектив воспринял его очень хорошо и, кстати сказать, все эти годы не забывал, Сергей Всеволодович ответил: «Ра-

Сцена из спектакля «Чудо-юдо»

Заккрытие гастролей, слева направо: Н. Радаева, Л. Милохина, В. Флейшер, Т. Гришина

бота действительно была интересная. Были затеи — с каждым из актеров сделать моноспектакль. Но не сложилось. В моей семье тогда было двое детей, а мне их некуда было привезти. Целый год я ждал. Где мы только ни ночевали, и в театре, на пыльных матах, и в гостинице «Нива», и в загородном лагере, причем не летом. После «Маленькой феи» я сказал, что если не будет квартиры — уеду».

Так и случилось. Жаль, но тогда животрепещущая проблема не нашла отклика у оренбургских властей, и коллектив, оставшийся без творческого лидера, вынужден был продолжать поиски главного режиссера.

Тем временем усилиями старейшего актера театра заслуженного артиста РСФСР Н. Плешкова и заведующей педагогической частью Л. Медведевой в театре создается свой, хотя и маленький, но настоящий музей, где стали проводиться экскурсии, позволяющие узнать об этапах становления и разви-

тия театра.

К 40-летию Победы в Великой Отечественной войне в 1985 году Евгением Угрюмовым была осуществлена постановка спектакля «Сказ о звезде алой и идолище поганом». Вместе с художником Н. Дивиной и оренбургским композитором Виктором Кондратенко был поставлен яркий плакатный спектакль с использованием музыки и танца. На экран — полотнище красного флага — проецировались слайды. Ведущий актер В. Жидков порадовался на расширенном заседании худсовета, что наконец-то актеры вернулись к куклам: «Долгое время мы были не у дел, не работали с куклой, а сейчас у нас душа поет. Актерам спектакль нравится, значит мы встаем на творческую почву»⁸³.

Но Е. Угрюмов, взяв на себя обязательства главного режиссера, тут же их и сложил. Спектакль «Рим-тим-ти» 4 июля 1985 года художественный совет принимал уже без главного режиссера.

Главной задачей следующего, юби-

Уголок музея театра

лейного для театра сезона, стала подготовка коллектива к V фестивалю театров кукол Урала. Встречи с коллегами, впечатления от новаторских спектаклей IV фестиваля в Тюмени стали толчком для развития творческих замыслов, вдохновили на поиск. Понимая значимость проведения театрального форума, В. Флейшер в содружестве с оренбургским отделением ВТО приложил все усилия к тому, чтобы очередной фестиваль принимал Оренбург.

Фестиваль стал знаковым событием. Проводимый Министерством культуры РСФСР и Всесоюзным театральным обществом, он был посвящен 40-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Впервые в Оренбург съехались более 500 деятелей театра: режиссеров, актеров, театральных критиков, работников культуры со всех концов страны, из союзных республик. Посмотреть спектакли прибыли гости из ЧССР, Болгарии, Польши, представители Международной организации кукольников (УНИМА). Стартовав 1 июня 1985 года., в Международный день защиты детей, фестиваль завершился 7 июня теоретической конференцией «Мастерство актера кукольного теа-

тра». Фестивальную программу составляли спектакли Челябинского театра кукол — «Говорит Ленинград» и «Мертвые души», Тюменского — «Дом третьих петухов» и «По щучьему велению», Магнитогорского — «Аленушка и солдат», «Дом, который построил Свифт» и «Гамлет», Уфимского — «Кто заплетает гривы лошадям» и «Любовь Дона Перлимплина», Пермского — «Звездный мальчик», Нижнетагильского театра — «Алые паруса», Свердловского — «Кошкин дом», Куйбышевского — «Дюймовочка». Оренбуржцы показали веселый жизнерадостный спектакль для детей «Бука» и философскую сказку Г.-Х. Андерсена «Соловей».

Днем и вечером зрительные залы областных драматического театра и театра кукол были переполнены. Насыщенную фестивальную программу (19 спектаклей за неделю) предваряла не только пресс-конференция, но и «внеконкурсное» выступление гостей — коллектива Ереванского государственного театра кукол. Их небольшой спектакль «30 минут из жизни куклы» показывал, как много подвластно современному театру кукол. Каждый вечер заканчивался спектаклем.

Каждое утро начиналось с обсуждения показанных работ. Проводили обсуждение ведущие театральные критики страны — доктор искусствоведения Н. Смирнова, кандидат искусствоведения Е. Калмановский, представители журналов «Театр» и «Театральная жизнь».

Так случилось, что в конце семидесятых начале восьмидесятых именно на Урале весомо заявили о себе интересные коллективы кукольников. Их творческий поиск был отмечен важными находками в области тем, режиссерскими, актерскими, сценографическими открытиями.

На театральном форуме в Оренбурге удачно сочетались работа и праздник. Фестиваль дал возможность увидеть лучшие спектакли коллег, познакомиться с творчеством таких интересно мыслящих режиссеров, как В. Вольховский и В. Шрайман, А. Тучков и М. Борнштейн, С. Железкин. Состоялась демонстрация новой системы кукол, предложенная А. Ефимовым в «Сказке времени» Свердловского театра кукол.

Какая же это была замечательная Клятва режиссеров на открытии фестиваля

Слева направо театральные критики: И. Уварова, Н. Смирнова, Р. Немченко, И. Амитон

Евгений Соломонович Калмановский — критик

Все флаги в гости к нам

Спектакль Магнитогорского театра

возможность удивиться, восхититься, поразмышлять, обменяться мнениями, задумками, идеями! Для многих любителей театра стало откровением, что современный театр кукол обладает несметными сокровищами выразительных средств. Потрясением для публики и профессионалов стал спектакль В. Шраймана «Дом, который построил Свифт». Невозможно было себе представить, что спектакль театра кукол может идти четыре часа. Самое удивительное, что пролетели они мгновенно. Было необычайно интересно. И замысел режиссера, в котором гармонично сочетались разновеликие куклы разных систем — перчаточные и марионетки, маски и тантамарески. И то, что век восемнадцатый встречался с двадцатым.

Р. Ренц в центре с коллективом Оренбургского театра кукол

«Сложная, многослойная игра увлекала потрясающими актерскими работами. Ювелирным мастерством в нескольких разноплановых ролях покорила Евгений Терлецкий. Фантазию на вечные темы — соотношения искусства и жизни, смерти и бессмертия, сознания человеком себя и своей ответственности играет Магнитогорский театр»⁸⁴.

Фестиваль позволил коллективу театра еще раз встретиться с Романом Борисовичем Ренцем, который показал в фестивальной программе очаровательный, чисто кукольный спектакль «Дюймовочка».

На закрытии фестиваля оренбургские актеры не остались без внимания. За лучшее исполнение ролей — Белочки и Медвежонка в спектакле «Бука»,

была отмечена Любовь Милохина, за Императора в «Соловье» — Александр Салманов.

Разнообразие и богатство впечатлений вызывало желание самим сделать нечто подобное спектаклям В. Вольховского или В. Шраймана. Приходило понимание того, что поиски театром своего лица, своей темы несколько затянулись, а энергия, молодость, творческий подъем артистов не всегда находили отклик в режиссуре.

Приближалось 50-летие театра. Летом 1985 года почетного звания «Заслуженный работник культуры РСФСР» была удостоена заведующая педагогической частью Людмила Андреевна Медведева, а 5 июля, спустя месяц после окончания фестиваля, пришло долго-

Л.М. Филипова вместе с персонажами своих спектаклей

жданное известие о присвоении почетного звания «Заслуженный артист РСФСР» Павлу Михайловичу Ананьеву.

19 октября состоялось торжественное собрание, посвященное юбилею театра. За большую работу по коммунистическому воспитанию и в связи с 50-летием театр был награжден Почетной Грамотой ЦК ВЛКСМ. Коллектив поздравляли коллеги, друзья.

Юбилейная декада началась 20 октября. Театр предоставил возможность зрителям увидеть свои лучшие спектакли и последние премьеры: «Ритим-ти», «Сказку о попе и работнике его Балде», «Маленькую фею», «Соловья», «Буку».

Праздники только усилили интенсивность работы по поискам своего режиссера. На постановку был приглашен режиссер Марк Александрович Койфман. Вместе с художником

С. Смаглюковым и местным композитором Михаилом Краковичем был поставлен спектакль «По зеленым холмам океана», по жанру — печальная фантазия для маленьких и взрослых. М. Койфман, работавший над спектаклем всего полтора месяца и выпустивший его в двух составах, высоко оценил мобильность труппы. На заседании художественного совета было отмечено «высочайшее мастерство Ананьева и Милохиной, а также и то, что актеры готовы к работе в спектаклях психологического плана». Спектакль М. Койфмана — один из немногих в репертуаре театра имел грустный финал. Театр рассчитывал, что зритель поймет: сказка, как и жизнь, сложна, в ней есть место и смеху, и слезам. Этот спектакль стал последней премьерой юбилейного 50-го сезона. Впереди ждали гастроли в Сызрань, Волгоград и города Волгоградской области.

Выпускники ЛГИТМиКа, семейная пара – Александр и Марина Яриловы

51-й театральный сезон театр начал не только с новым главным режиссером, но и с главным художником.

В Оренбурге по приглашению Владимира Флейшера появились выпускники ЛГИТМиКа, семейная пара – Александр и Марина Яриловы.

Александр Ярилов дотошно подошел к знакомству с труппой. Его внимательное отношение к каждому актеру импонировало. Он смотрел текущий репертуар, следил за актерами на сценической площадке, а в личных беседах уточнял, что кому интересно и пытался разбудить творческую инициативу, предоставляя возможность показываться в самостоятельных работах.

Яриловы начали со спектакля Д. Урбана «Все мыши любят сыр». Марина Ярилова предложила тростевые куклы с выносным гапитом. Первый спектакль Яриловых порадовал

и труппу, и зрителей свежим взглядом, хорошими актёрскими работами В. Жидкова – Мартон, Т. Балашовой и Р. Жияковой – Виолетта, В. Левашова – Альбин, Л. Николовой – Фружи. В сентябре приехали другие выпускники ЛГИТМиКа, молодые актеры Андрей Антонов и Ирина Байрамова. Андрей сразу дебютировал в спектакле «Котенок по имени Гав» в роли Кота.

Куклы Марины Яриловой были интересными и легкими в управлении. Хотя поначалу казалось, что их возможности ограничены, но по мере освоения в кукловодении появлялись новые находки. Труппа продолжала пополняться молодыми актерами, появилась Нина Ежова, вернулся Александр Заболотный.

В конце декабря состоялась сдача спектакля «Русачок». Постановочная группа – из Киева. Коллеги поздрав-

Сцена из спектакля «Все мыши любят сыр»

ляли с очень интересной работой Н. Титову, сыгравшую Белочку. Яркими получились характеры Ежа и Лося у артиста А. Антонова. Центральную роль — Зайчика — играли Н. Зайцева и Т. Деденева. Главному режиссеру было очень важно сформировать актерский ансамбль. На заседании художественного совета, подводя итоги года, А. Ярилов предложил в конце каждого сезона выявлять лучшие роли, поощрять самостоятельное творчество актеров.

Директор театра, поддерживая начинания главного режиссера, с удовлетворением отметил, что художественные задачи и производственный план выполняются успешно. Творческим итогом было то, что за год было поставлено три спектакля. В театр влились молодые актеры с фантазией и выдумкой.

Для главного режиссера было важно обозначить проблемы, которые требовали решения. После долгого перерыва восстанавливалась традиция постановки спектаклей для взрослых. Заботясь о поддержании творческой формы актеров, режиссер настоял на проведении регулярных занятий по сценической речи. Сначала голосовые разминки перед спектаклем проводил артист А. Антонов, впоследствии для проведения занятий была приглашена педагог по сценической речи Тамара Борисовна Дубовова, помогавшая исправлять речевые недостатки и заниматься совершенствованием сценической речи. Фотохудожник Георгий Ефимов, обладающий богатейшей коллекцией слайдов, проводил занятия по изобразительному искусству. С балетмейстером А. Митяковой занимались танцем.

В результате целенаправленной и согласованной работы административного и творческого руководства, актеры получили возможность развивать свои пластические возможности, совершенствовать речевую культуру, расширять кругозор. Правилom стало проводить видеопказы фестивальных спектаклей Челябинского и Ленинградского театров кукол.

В практику театра стало входить проведение творческих вечеров. Одним из первых стал бенефис актрисы Т. Балашовой, посвященный 45-летию со дня рождения и 25-летию творческой деятельности.

Успехи театра за второе полугодие 1986 года были отмечены присуждением Почетной грамоты Министерства культуры РСФСР и ЦК профсоюзов работников культуры и второго места в соцсоревновании.

Самым главным достижением стало то, что театр перешел с двухдневного на пятидневное обслуживание зрителей. Понедельник — выходной, вторник — репетиционный день, начиная со среды, каждый день — спектакли.

А. Ярилов потребовал от труппы ответственного подхода к каждой роли, постоянного повышения творческого уровня и профессионального мастерства. Пришлось отказаться от вольного поведения, ставшего привычным за время отсутствия творческого лидера. Перестройка давалась не просто.

Проблемы, беспокоящие режиссера, касались создания настоящей творческой атмосферы в театре. Межличностная неприязнь тормозила этот процесс. А. Ярилов призывал больше работать над собой и досадовал, что самостоятельных работ немного. Только у А. Антонова, Ю. Самойлова и Н. Титовой. Оставляла желать лучшего и подготовка актера к репетициям. Выявились и проблемы в деятельности постановочной части. После значитель-

ного перерыва в работе над постановками для взрослых спектакль «Под ярким светом электричества» по М. Зощенко стал прорывом. Александр Борисович так вспоминает этот период: «В спектакле по одноактным пьесам Зощенко я, оставаясь «за кадром», позволял себе некоторые вольности: комментировал текущие события, намекал, что одна перестройка у нас уже была, НЭП знаменитый, и вот, мол, что из всего этого вышло... И хотя на дворе настоящая перестройка, горбачевская, ход набирала, опасения все же были. Но Флейшер, а он человек рискованый, сказал: «А поехали в Москву!» И поехали»⁸⁵.

Для начала поехали на гастроли в Ярославль, Ярославскую область, Москву и Подмоскowie. Отправились в эту поездку в приподнятом настроении — было уже известно, что по итогам социалистического соревнования во втором полугодии 1986 года между театральными зрелищными предприятиями России Оренбургский кукольный театр завоевал второе место и Почетную грамоту Министерства культуры РСФСР.

Самым серьезным экзаменом стал показ спектакля в Москве в театре им. К. Станиславского. «Московские критики К. Мухин и М. Гуревич, доктор

«Под ярким светом электричества» Вверху – А. Салманов, Н. Ежова, Н. Титова, Ю. Самойлов, Т. Гришина, А. Антонов. Средний ряд – П. Ананьев, Р. Екимова, Р. Рахимов, Л. Милохина, А. Тетюрин.

искусствоведения Н. Смирнова, отсеивая неизбежные при первом показе на новой сцене промахи, высоко оценили спектакль оренбуржцев. Они признали, что оренбургский театр освоил новую высоту»⁸⁶.

В 1988 году уже на нашей сцене, в числе нескольких новых спектаклей «Под ярким светом электричества» посмотрели и проанализировали ответственный секретарь Советского центра УНИМА, член исполкома УНИМА И. Жаровцева и московский театральный критик М. Гуревич.

«М. Е. Гуревич: — Я вижу спектакль во второй раз (впервые смотрел его в Москве) и мне нравится то, что он развивается. Для меня очень важно и значимо обрамление спектакля, а наиболее зримые, что ли, изменения произошли

именно в нем. Танцы, которые являются заставками к основному действию, в первом варианте существовали как танцы масок, очень гротескных и тяжеловесных. Режиссер пошел по принципу экономии — маски в нынешнем варианте заменены гримом, и это, на мой взгляд, сработало. Танец, если можно так сказать, рифмуется с суперзавесом, который несет свою смысловую нагрузку, с этими как бы кукольными и в то же время напоминающими уродливые парковые скульптуры прошлых лет атлантами. Все обрамление спектакля в целом стало как бы знаком эстетики, знаком той псевдокультуры, под которым герои Зоценко живут. В этом есть точность, попадание. То есть все детали оформления соответствуют тому засоренному случайными цитатами из речей

и передовиц газет сознанию человека, говорящего языком чужим, не своим и не языком Зощенко. За фразами, диалогами легко угадывается, что главное у этих героев — желудок.

Мне показалось, что сами танцы менее отточены, чем кукольное действие, игра актеров. Вот такое несовпадение. Но, когда оживает статуя и медленно, как в рапидной съемке, бьет партнера веслом по голове (вернее сказать, ударяет), когда эту статую очень эффектно выносят — здесь возникает контрапункт, здесь сходятся все нити, все линии обрамления. Атланты хороши. С самого начала от них ждешь когда же они себя проявят? Когда это ружье выстрелит? И дожидаешься в финале — атланты обрушивают фронтон на этот истинно мещанский мир, показанный нам. Но то ли оттого, что долго ждешь, то ли тут какая-то недоработка, обрушивается он недостаточно катастрофично, что ли. Действие в основном сыграно профессионально, ярко, эффективно. Эффектность в данном случае — не грех, а заслуга создателей спектакля, этого требует материал. Действие происходит на трех площадках-фурах, переходя с одной на другую, и тут проявляется очень интересный кинематографический эффект. Комната, коридор, спальня оживают в действии, подобно кадрам кино. Это особенно хорошо в ритмически не затянутых сценах, где ритм держится. Очень точны появления героев в коридоре, на этой, казалось бы, второстепенной площадке.

Из исполнителей (сразу скажу, мне понравились все, без исключения) хочу выделить Салманова. Странная вещь, безумная: наиболее гротескная по рисунку кукла — и самая психологически достоверная роль. Дело, по-моему, во вкусе актера к подробностям. Артист сумел найти детали, микропаузы, микротрюки. Очень запомнился посыльный красноармеец

Сцены из спектакля «Под ярким светом электричества»

Друг жениха и Невеста

(артист А. Тетюрин). Он появляется один раз, говорит несколько фраз, но, вот поди ж ты, очень верно найденная точка, ракурс — и характер есть. Очень хорош Неизвестный (П. Ананьев).

Труднее выделить актерские работы во втором акте, там все более сыграно, но все же артист П. Ананьев (Отец невесты) — в центре, он ведет роль достаточно разнообразно и верно. Есть иногда пережим в изображении опьянения, но нечасто. Кое-где пережимает голосом артистка, играющая Невесту.

Однако, для меня «Свадьба» не состоялась бы без последней фантазмагорической сцены в конце, когда мир в сознании Жениха, а затем и в нашем сознании распался, герои летают в некоем хаосе, впечатление еще усиливается гулким, «космическим»,

что ли, звуком. Тут возникает догадка, что Зощенко — писатель трагический. Это — драгоценный миг»⁸⁷.

Поделилась своим мнением И. Жаровцева: «После первого просмотра — тоже в Москве — я захотела перечитать Зощенко, сейчас то же самое чувство. И я его перечитываю, и согласна с высказыванием Томашевского, что Зощенко не столько пишет обывателя, смеется над ним, сколько подчеркивает обывательские черты в бедном человеке. И его, человека, в общем, жалко. Это есть и в спектакле. Очень остроумно решено его пространство. И, заметьте, возникает в восприятии некое двойственное чувство: с одной стороны — ирония по отношению к погрязшим в мелочных заботах героям, с другой — вот эти любовно сделанные детали быта. Музыка тех лет ожила для нас. И в итоге — с одной стороны, ирония к Отцу невесты, а с другой — его жалко. Вроде бы несет пьяную чушь о каком-то утерянном романтизме, но угадывается в этом и нечто серьезное, серьезная какая-то потеря.

То же с ролью А. Салманова (он играет Соседа). Эта роль остается для меня наиболее законченной. Ведь, как бы там ни было, а он у Салманова получился человеком с принципами! И его сопротивление костюму, а затем женитьбе, столь внезапной... Мне очень нравится зафиксированность на фразе (особенно это есть у Ананьева и Салманова) — эта зафиксированность соответствует стилю Зощенко. Очень важна маска куклы, то есть ее лицо. Нужно, чтобы маска и пластика куклы полностью совпадали, гармонировали. У живого человека такой проблемы нет. Выражение лица и движения сами по себе совпадут, ну, а куклу надо творить. И не только художнику. По-настоящему оживит куклу актер. Он научит ее ходить и размахивать руками, он заставит неподвижное лицо закрывать глаза,

ужасаться и плакать. И вот еще задача для актеров: язык Зощенко должен быть органично их языком.

Для Оренбургского театра кукол постановку спектакля по Зощенко можно назвать экспериментом и экспериментом довольно рискованным. Есть закон, дающий повод для оптимизма: если цель верна, если на ее достижение затрачен серьезный труд, то должно получиться. Должно! Как не горят рукописи, так и труды — даром не пропадают»⁸⁸.

Политика, проводимая в театре, поощряющая творчество, тоже не прошла даром. В конце сезона, в июне 1987 года, на заседании художественного совета постановили: «Признать лучшими актерскими работами среди мужских ролей: Соседа в спектакле «Под ярким светом электричества» в исполнении артиста А. Салманова, актера А. Заболотного за исполнение роли в спектакле «Солнечный луч». Среди женских ролей лучшей не определили. Лучшей эпизодической ролью была признана роль Ежика в спектакле «Русачок» в исполнении артиста А. Антонова. Также были отмечены хорошие роли артистов: П. Ананьева (Отец в спектакле «Под ярким светом электричества»), А. Антонова (Брат в этом же спектакле), Н. Зайцевой (Русачок в одноименном спектакле Б. Заходера) и Н. Титовой (Питт в спектакле «Солнечный луч»⁸⁹. Устанавливалась определенная планка актерского мастерства, что было необычайно важно для формирования творческой атмосферы в коллективе, особенно с точки зрения психологической.

Директор и главный режиссер удивительно дополняли друг друга. Если А. Ярилов, работая с коллективом, расширял репертуарные рамки, давал возможность актерам проявиться неожиданно, ярко, то В. Флейшер искал новые формы работы со зрителем, выводил театр не только на общесо-

Уличное шествие на открытии

юзную арену, но и на зарубежное пространство.

Свой 53-й сезон театр открыл 17 октября очень необычно и широко. Впервые начало сезона было ознаменовано карнавальным шествием по городу и бесплатными спектаклями для детей в театре кукол и драматическом театре. Центральная улица была запружена толпами народа. Восторгу детворы не было предела. Зрительные залы были переполнены.

Расчет директора оправдался. Ощущение радостной встречи хотелось повторить, и в кассу театра кукол выстраивались очереди.

Очередной сезон начался с работы над спектаклем «Заячья школа»; в составе постановочной группы были новые имена — режиссер В. Богач из Риги и художник А. Таяновская.

Открылись премьерой спектакля «Старый фонарь», который сдали в конце предыдущего сезона.

Взяв в работу спектакль с марионетками, А. Ярилов рисковал. Во-первых, у актеров не было опыта и навыка работы с этой системой кукол. Во-вторых, режиссер понимал, что у такого сложного спектакля не будет много зрите-

Фонащик из спектакля «Старый фонарь»

лей, потому что для его восприятия необходимы усилия, а массовый зритель привык к узнаваемости, простоте. Спектакль был, по сути, экспериментальным. Андрей Тетюрин, ныне руководитель театра «Карабаска» в Перми, вспоминает: «Одним из первых моих спектаклей в оренбургском театре был «Старый фонарь» по сказке Г.Х. Андерсена «Девочка со спичками». Мне дали роль Фонарщика. Это было в августе и театр уезжал на гастроли в Самарканд, Навои. Мне было поручено доработать куклу фонарщика. Кукла интересная — марионетка, очень выразительная, сделанная в цехе театра по эскизам замечательного художника Марины Яриловой. Но, к сожалению, сильно ограниченная в движении. Имея опыт работы над механикой марионетки, я взялся за переделку и, пока театр был на гастролях, методом проб и ошибок, перевязывая нити, изменяя

вес тела, ног, рук куклы, все-таки добился, что кукла могла действовать на сцене, не совершенно, но уже неплохо. Конечно, у меня ничего бы не получилось, если бы не художники и бутафоры театра, с которыми я познакомился в процессе работы. И когда театр приехал с гастролей, кукла была готова, и можно было приступать к работе над спектаклем».

К новому году был выпущен спектакль «Заячья школа». А «Кошкин дом» С. Маршака вышел в завершении сезона. На художественном совете по приему спектакля артисты говорили удивительные вещи. Всегда придирчивая Н. Зайцева призналась: «Я как на празднике побывала. Давно не было такого светлого и свежего спектакля. Музыка, оформление, дождь и пожар – все мне очень понравилось. Я актеров по-новому увидела. Спектакль динамичный, радостный. Это подарок теа-

Стоят: П. Ананьев, Т. Гришина, Л. Милохина, Р. Рахимов, Т. Балашова; сидят – А. Антонов, А. Салманов

тру»⁹⁰. А.Салманов сказал: «Ансамбль был. Славно, что у нас распрей не было, было легко работать. Есть неуспокоенность в работе»⁹¹. В результате слаженной работы получилось главное — душевное единение, понимание того, что без него никакой дом не стоит. Тому подтверждение — замечательный финал спектакля. Громовой ливень застаёт раскаявшуюся Кошку вместе с котом Василием и котятами в бедном домишке под лопухом. Но он им, объединившимся, совершенно не страшен.

Пожалуй, впервые Ярилов был доволен актерами: «В чем я убедился на этой работе, так это в том, что актеры у меня великолепные! Я не могу даже кого-то выделить. Я понял, какая способная актриса Т. Гришина, какую чудесную дрянь-куруцу она сделала! Молодец! Я доволен этой работой»⁹².

В конце сезона худсовету сдали спектакль «Чуче». Итоги второго яриловского сезона были радостными. Было поставлено четыре спектакля. В коллектив удачно вписался артист Андрей Тетюрин. В то же время не без сожаления расстались с актерами А. Заболотным и П. Шумилкиной. Уходил на пенсию В. Жидков, но у Ярилова был замысел приглашать актера на постановки.

Весь сезон продолжал успешно работать клуб любителей театра «Петрушка». Прошел цикл передач о театре, его деятелях в телевизионном клубе «Алло, Петруша!» Художественный совет театра продолжал определять лучшие роли сезона: Девочка — Н. Зайцева в спектакле «Старый фонарь», и эпизодические роли Фонаря и Фонарщика в этом же спектакле в исполнении

21. Međunarodni festival kazališta lutaka		
ZAGREB		
25-31. 8. 1988.		
PROGRAM		
четвртак, 25.8.		
18 sati	NS "O. Keršovani"	"Otvorimo vrata" "En Söner"
20 sati	ZKL	"MINIATURE" – Lutkaška scena "Frona", NH
петак, 26.8.		
11 sati	NS "O. Keršovani"	"MEĐVEDIĆ RANČIĆI" – Državno kazalište lutaka (Bjelovar, Zagrebačka IE)
14 sati	ZKL	"LUTKARSKI CIRKUS" – Kazalište lutaka (Leoben, Austrija, Hrvatska Demokratska Republika IE)
17 sati	ZKL	"VJESNA ZLATNE BUME" – Kazalište lutka Vibeke (Hälsjö, Švedska, Hrvatska IE)
20 sati	ZKL	"SUMA" – Lutkarski studio Zapranačkog kazališta (mađ. IE)
субота, 27.8.		
11 sati	NS "O. Keršovani"	"PALČIĆ" – Državno kazalište lutaka i glumaca "Eti Panterić", Eozi, Poljska IE)
15 sati	ZKL	"STARA ULIČNA SVJETILJKA" – Kazalište lutaka (Dresden, DDR IE)
18 sati	Park Maksim	"KUKU TOĐORE" – Mlađi pozorište "Đulka Radović", Beograd (veština izvođača konkurentni)
20 sati	ZKL	"KOVČEG VIBAGOLIA" – Théâtre de France, Belgija, Francuska IE)
недіља, 28.8.		
11 sati	Park Maksim	"PIRU, PIRU" – Compagnie Walter Bruggen, Alžir, Belgija (predstava Ivan Kukuljencić)
12 sati	ZKL	"BLAGO BARE MIŠIĆI" – Dječje kazalište "Alu", Plzeň, Češkoslovačka
17 sati	ZKL	"PIJETAO S REPOM DUGHIN BOJA" – Mlađi pozorište "Đulka Radović", Beograd
21 sati	ZKL	"SOLID" – Compagnie Walter Bruggen, Alžir, Belgija IE)

Афиша фестиваля в Загребе

Девочка из спектакля «Старый фонарь»

А. Тетюрина. Отмечены роли Л. Милохиной, Т. Гришиной, А. Салманова, Р. Рахимова, П. Ананьева, В. Логинова и И. Байрамовой в спектакле «Кошкин дом».

Нездолго до открытия сезона группа московских критиков под руководством И. Жаровцевой, ответственного секретаря советского центра УНИМА, вновь побывала в гостях у нашего театра и посмотрела спектакли «Старый фонарь», «Кошкин дом», «Солнечный луч» с целью отбора для показа на международном фестивале театров кукол в Загребе (Югославия). В программу фестиваля был предложен спектакль «Старый фонарь». В августе 1988 года коллектив отправился в Загреб.

Актер Александр Салманов вспоминал: «Встретила нас изящная, обаятельная Зденка — наш гид. Она вручила нам всем по эмблеме фестиваля, и мы по переходам и тоннелям выбираемся на площадь, мечтая о комфортабельном

автобусе, ожидающим советскую кукольную делегацию. Но мечты мечтами, а ехать до нашего студенческого отеля приходится трамваем, да еще с пересадкой. Но что хорошо — эмблема «ПИФ» дает нам право бесплатного проезда на общественном транспорте. В обед наш руководитель вручает нам по фестивальному пакету и по пачке югославских динар и, хотя на все соблазны их, конечно, не хватит, настроение у всех заметно повышается.

Вечером едем на спектакль норвежского театра одного актера, и вдруг на выходе слышим на ломаном русском: «О, здравствуйте!». Это поляки и их руководитель, директор театра, который в 1985 году был гостем фестиваля театров кукол Урала. Он радостно вспоминает и нашего «Соловья» и «Буку», узнает многих из нас, знакомит со своими артистами. Шумный трамвайный вагон с «пифовцами» подкатывает почти к подъезду театра

кукол — центральной площадке фестиваля. От норвежского театра мы не в восторге. Играла одна актриса под фонограмму, это уже минус ей, и кукловождение тоже заметно хромает. На следующий день назначено наше выступление со спектаклем «Стара улична светилка» — так звучит «Старый фонарь» по-югославски. Выступление-то назначено, а реквизит наш не пришел. Программа меняется, мы весь день на вокзале в багажном отделении. И вот они, наши долгожданные ящики и мешки, французы из Тулузы предлагают нам свой фургон, и наконец-то груз во дворе театра. Двор заполнен участниками фестиваля, которые не скрывают удивления и улыбок, видя наш полутоннажный багаж. У большинства делегаций багаж не превышает сотни килограммов. Отдышавшись, торопимся в зал, на представление французов. Это зрелище! Удивительный юмор, свойственный им, техника вождения кукол, оформление, свобода игры, свет, все замечательно. Французы освобождают сцену, мы заносим свое богатство, распаковываем и обнаруживаем, что часть декораций поломана, запутались в морские узлы нити наших марионеток. Мы должны смонтировать спектакль, установить свет, звук, отрепетировать. Впереди всего лишь одна ночь. С нами остается заведующий постановочной частью театра Загреба. Вместе с нами ползает по сцене, клеит, чинит декорации. Далеко за полночь начинаем репетировать. В три часа ночи едем в свой отель. Через три часа встречаемся вновь и едем в театр на спектакль. Никто не стонет, ведь мы — единственные из Союза. И вот стрелка на десяти. Как все прошло, никто не может вспомнить. Очнувшись от грома аплодисментов и криков «браво». Закрыли занавес, и все боятся уходить со сцены, а за кулисами уже ждут и, не дождавшись, сами

Сцена из спектакля «Старый фонарь»

врываються на сцену. Нет тех насмешливых улыбок, которыми встречали нас с реквизитом, — улыбки благодарные, улыбки добрые, говорят что-то очень хорошее то на английском, то на французском, то на польском, норвежском, итальянском. Забавно, и у нас, и у французов в спектакле — падает снег (бумажный снег), он перемешался на сцене, и французы увидели в этом добрую символику. Нас это тоже очень трогает.

Сейчас все мы, наверное, одинаково тепло вспоминаем народного художника Югославии Милана, который пригласил нас в свою мастерскую на кофе и шоколад и подарил нам свои работы. Он и провожать нас приехал с горячим черным кофе и горячими булочками, которые испекла его жена, — каждому по дюжине. И сейчас мы видим нашу Зденку с детьми на перроне, она только что вручила нам югославские сувениры и — не выдержала, расплакалась. А как

Агафья Тихоновна и Подколесин

не вспомнить поляков, которые возили нас на своем автобусе к морю, как мы пели наши и польские песни, и как поляки восторгались оренбургскими солеными помидорами.

Да, конечно, наш эсперанто был несовершенен, но найден был другой язык, язык артиста-кукольника, и он тоже оказался международным»⁹³.

После фестиваля в Загребе в октябре «Старый фонарь» стал участником Всероссийского смотра, посвященного 70-летию детских театров, в Москве.

Открытие 54-го театрального сезона по уже сложившейся традиции стало большим театрализованным городским праздником.

Сезон 1988-1989 годов начался рано, в августе. Состав худсовета расширился, в нем появились искусствоведы, театроведы, журналисты. Обновленным составом приняли эскизы М. Яриловой к спектаклю «Женитьба» Н. Гоголя.

Страница журнала «Театральная жизнь». 1989 г.

Режиссер задумал спектакль в жанре трагикомедии. Идея постановки состояла в том, что люди остаются куклами, мечтающими об идеале, но в силу обстоятельств достичь его не могут. В соответствии с режиссерским решением мечты героя о семейном счастье воплощались артистами в живом плане. Постановка спектакля «Женитьба» стала событием в жизни театра. Спектакль по произведению русской классической драматургии, адресованный взрослому зрителю, пытался ответить на вопрос, мучающий литературоведов, деятелей театра и зрителей полторы сотни лет — почему же Подколесин так странно поступил?

В театре кукол А. Ярилов пошел вслед за А. Эфросом, режиссером, первым «ошинелившим» «Женитьбу». Была в этом спектакле щемящая жалость и любовь к маленькому человеку. На эти чувства работала и музыка Ильи Швеця,

Кочкарев, Подколесин и Агафья Тихоновна из спектакля «Женитьба» Н. Гоголя

и контрасты цветовой гаммы. Спектакль начинался зримой мечтой Подколесина о семье. Пространство сцены дышало уютом, в нем гармонично существовала супружеская пара. Мечта – это самое реальное, что было у Подколесина, а женитьба испугала его возможным разрушением этой прекрасной мечты. А как жить без нее? Невозможно. Идиллию надо сохранить. Тщетны надежды Агафьи Тихоновны. У зрителя возникали размышления о парадоксальности поведения человека – совершая поступок, направленный, казалось бы, на осуществление мечты, человек ее и губил. Гоголевская тема ярко звучала в исполнении актеров А. Тетюрина, Н. Зайцевой, А. Салманова.

Ценным было и то, что в работе встретились несколько поколений актеров. Работали тростевой куклой, что нечасто случалось в театре в последнее время. Актеры были увлечены и радо-

вались успехам молодых. Всем запомнилась маленькая эпизодическая роль Дуняшки в исполнении Н. Ежовой. Столько в ней было жизни, какой-то верткости, что рядом с ней Подколесин казался какой-то застывшей неподвижной глыбой.

С приходом Александра Ярилова репертуарная афиша театра обогатилась именами М. Зощенко, Н. Гоголя, Г.-Х. Андерсена и других. Такие спектакли, как «Под ярким светом электричества», «Старый фонарь», «Женитьба» были рассчитаны на работу души зрителя, как взрослого, так и маленького. Труппа готовилась к освоению такого рода драматургии и раньше, спектакли для взрослых ставились разными режиссерами – М. Хусидом, В. Вольховским, С. Столярковым. Для А. Ярилова было важным и принципиальным – выпускать каждый год по одному спектаклю для взрослых. В

Сцены из спектакля «Охотник до сказок»

этом совпали интересы и директора, и труппы. Актерам было интересно осваивать куклы разных систем.

В содружестве с директором главным режиссером выстраивалась продуманная, нестандартная репертуарная политика, намечались гастроли. В планы 1989 года вошли постановки спектаклей «Охотник до сказок», «Снежная королева» — для малышей и спектакль «Пристанище» по Б. Шергину, адресованный взрослому зрителю.

На постановку «Охотника до сказок» был приглашен режиссер из Ярославля Николай Бойко. Фольклорная основа сказки позволила ему организовать действие по законам старинного русского театра — вертепа. Поиск шел в направлении эстетики так называемого, примитивного театра.

Художник И. Бабанов использовал разные системы кукол: тантамарески — клоуны, мягкие мимирующие куклы — Медведь и Волк и тростевые — Бабка и Дед. Получилось яркое, заразительное зрелище. Правда, не обошлось без замечания критики о том, что в спектакле «поисков больше, чем находок»⁹⁴.

Как музыкальная шкатулка, открывающаяся на глазах у зрителей, воспринимался спектакль «Принцесса на горошине». Он получился у Яриловых очаровательным, легким, стильным. В нем было обаяние домашнего театра с его неспешной манерой исполнения, что вполне соответствовало светлой сказке Андерсена.

Действие происходило вокруг изящного белого буфета и внутри него, где в ящике сидел оркестр с дирижером. Сочетание живых актеров в париках и в стилизованных белых костюмах XVIII века, выполняющих неспешные танцевальные па, и небольших кукол — героев истории о принце и принцессе, было необычно.

Взаимоотношения куклы и актера

Театр кукол в Яворе. Сидят А. Антонов, А. Екимов, стоят: И. Лоскутов, Т. Балашова, Г. Арасланова, А. Милохина, Т. Деденева, Р. Рахимов, О. Бабикова, В. Флейшер, представитель Явора, А. Ярилов

были интересны и актерам, и зрителям. Эстетика Марины Яриловой, художника спектакля, вдохновляла артистов, но разочаровывала администраторов тем, что спектакль был невыездным.

К решению производственных проблем театр тоже подошел творчески. Спектакль «Лисенок-плут» был поставлен как раз в расчете на возможность работы на выездных площадках. Эта забавная игровая пьеса для малышей была решена как спектакль-клоунада. Все актеры в масках, декорация очень компактная. «Лисенок-плут» В. Павловскиса принял участие в фестивале в Рязани.

В апреле 1989 года состоялась творческая командировка В. Флейшера, директора театра, главного режиссера А. Ярилова и председателя Оренбургского отделения СТД РФ Г. Орловой в

Польшу. Визит был обусловлен договором о культурном содружестве Оренбуржья с Легницким воеводством. Результатом стало деловое соглашение, по которому спектакль «Кошкин дом» на две недели отправлялся на гастроли в Польшу. Для польских детей был сделан синхронный перевод.

Это были первые коммерческие гастроли областного театра кукол за границей, что являлось убедительным свидетельством умения администрации применять современные технологии в организации театрального дела. Дети польских городов Явор, Легница, Болков познакомились с хрестоматийной в России, но совершенно неизвестной в Польше сказкой «Кошкин дом» С. Маршака. Интерес был необычайный еще и потому, что в Легницком воеводстве своего театра кукол не

Сцена из спектакля «Голоса»: Н. Зайцева, Н. Ежова, Л. Милохина, Т. Деденева, Л. Байрашевская, А. Неменьший

было. На прощание артисты получили презент от фирмы «Полена». Каждому в фирменном пакете были вручены стиральный порошок и шампунь. Сегодня это кажется смешным, но в те времена за пачкой импортного порошка приходилось занимать очередь в магазин «Подарки» и тратить весь обеденный перерыв для того, чтобы получить заветную коробку. Так что в Польше о наших бедах знали.

После Польши выехали в Одессу, где показали спектакли «Бука» и «Золотой цыпленок». А в начале сентября театр принимал гостей из Франции, среди которых были мэры городов Бланьяк и Сен-Оран, представители французского кукольного театра «Дю Флев». Французы увидели два спектакля и тогда же была достигнута договоренность об обменных гастролях.

Французов заинтересовал спектакль «Принцесса на горошине».

Театр продолжал активно завоевывать европейское пространство. Позади Югославия (Загреб) и Польша (Легницкое воеводство), а впереди — Франция!

В том же, 1989 году творческому коллективу посчастливилось поработать с одним из лучших режиссеров в мире театра кукол — Виктором Шрайманом. В памяти оренбуржцев долго жил его спектакль «Свифт», показанный Магнитогорским театром кукол «Буратино» на V фестивале театров кукол Урала, в Оренбурге. Встретиться с ним в работе казалось почти неосуществимой мечтой. И вот случилось — спектакль «Голоса» В. Владимирского при участии В. Мозгового, И. Седова, с художником Г. Аверкиным.

19
LA DEPECHE de 1990

Blagnac

Les marionnettes de la pérestroïka

La pérestroïka passe aussi par des échanges interrégionaux entre la France et l'U.R.S.S. Blagnac et le Syndicat intercommunal à vocation culturelle viennent d'accueillir la troupe de théâtre de marionnettes d'Orenbourg (Oural), une première

L'autre comme politicien de l'Est en ce train de changer sous leurs yeux. Ça va prendre trop vite pour les comités des maires qui a parfois des difficultés à s'y retrouver. Un vent de la pérestroïka se lève au sud de Berlin, en passant par le Pologne, la Hongrie, la Yougoslavie et la Tchécoslovaquie, chaque jour apporte son lot de réformes souvent étonnantes.

On a du mal à se faire à l'idée que les régimes de fer aient d'un coup renoncé à leur sein la « nouvelle libération ». De multiples les rencontres au sommet (Mikhaïlovitch, Mikhaïlovitch-Gorbachev) mais pas vraiment. La pérestroïka passe aussi par les échanges à des niveaux plus proches du sol.

Tout comme l'Europe de 1992 sera une Europe des régions, on peut envisager que les nouvelles relations Est-Ouest seront animées par le rapprochement de régions, en liaison avec des affinités économiques et culturelles. Ce qui pourrait avoir pour effet l'intégration plus rapide des pays de l'Est dans l'Europe. Une idée déjà évoquée lors des hautes sphères politiques et, déjà Gorbachev.

Blagnac s'ouvre à l'Est

Convaincus de la nécessité de ces rapprochements pour débloquer le dynamisme régional, la municipalité de Blagnac a, depuis longtemps déjà, jeté les jalons d'une réelle politique d'échanges. Huitchoud, jumelage avec Blagnac en 1981, les échanges belgotes avec les Italiens du nord Canada et plus récemment le voyage d'une délégation blagnacaise à San Paolo au Brésil, une mise à fort développement économique, appuient la preuve de cette volonté d'ouverture. Aujourd'hui, on tire au peu plus le rideau à Blagnac s'ouvre à l'Est.

M. Jacques FUGI, pour l'occasion, arbore deux casquettes, celle de maire de Blagnac mais aussi celle de président du S.I.V.C.V.G. (Syndicat intercommunal à vocation culturelle de la Vallée de la Garonne) municipalité jadis, dans la salle du comité de l'hôtel de ville, une délégation venue d'Orenbourg en U.R.S.S. (1) délégation composée des représentants du théâtre de marionnettes de cette ville et conduite par son maire, M. DONKOVITSKI.

« Une vision nouvelle, il y a eu une ouverture au sud », explique M. DONKOVITSKI qui voit là les premières étapes de la perestroïka.

Tout a commencé en juillet 1988 par le rapprochement à Zagreb en Yougoslavie du théâtre de marionnettes d'Orenbourg et de « Théâtre de France ». A l'origine, un « coup de main » de Jean Sébastein, directeur de « Théâtre de France » à Sergel Vorobiov, manager de la troupe russe pour un transport de matériel. La mission s'accompagne pour un même motif de la venue. Les premiers contacts furent pris à la suite d'un contact du président de l'Association régionale de culture d'Orenbourg, faisant parti de son côté de mettre en place des échanges culturels, une délégation du S.I.V.C.V.G. se rendit à Orenbourg afin de rencontrer des artistes de la région et de définir les modalités de ces échanges.

Le rêve d'un idiot

Le jeudi 7 décembre voyez donc et concrétiser des images de son enfance, il qualifie notre région « d'endroit que Dieu a réservé pour les hommes ».

Il a maintenant espoir, tout comme M. DONKOVITSKI, que les échanges entre les deux villes vont s'intensifier, non seulement les échanges culturels mais aussi sportifs et économiques (1) ainsi déjà à Orenbourg une usine de gaz construite par la France. Les fils des marionnettes ont tissé le trame des échanges futurs. Les hommes ont de la belle ouvrage en perspective? Prochaines étapes : la tournée du théâtre de marionnettes d'Orenbourg en France, en avril mai 1990.

J.-L. B.

(1) Visite au sud de l'Oural, à la fin...

Французская пресса о визите оренбуржцев

Примечательно, что в этой поэтико-документальной драме по произведениям А. Ахматовой, Б. Пастернака, М. Цветаевой, М. Булгакова, О. Мандельштама, К. Чуковского И. Бродского, А. Галича артисты театра кукол работали вместе со своими коллегами из областного драматического театра.

Виктор Шрайман учился в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии на кафедре замечательного мастера Михаила Королева вместе с Романом Виндерманом, Валерием Вольховским, Анатолием Тучковым. Именно эти молодые режиссеры, волею судеб оказавшиеся на Урале, оказали заметное влияние на развитие искусства театра кукол в этом регионе. Шрайман создал театр кукол в Магнитогорске, потом сманил Вольховского приехать в

Челябинск. Виндерман по распределению был направлен в Свердловск, а Тучков — в Тюмень. Оказавшись рядом, эта группа режиссеров создала новую театральную эстетику. В одной из своих статей, анализируя пройденный путь, В. Шрайман отмечал: «Многие режиссеры механически повторяли все, что делал выдающийся кукольник Сергей Образцов. Но у него произошел кризис жанра и последние его работы удачными назвать нельзя. И в театре кукол тоже начался процесс умирания... Появились мы — группа молодых режиссеров, случайно-неслучайно оказавшихся на Урале. Так и появилась эта anomальная Уральская зона, ставшая впоследствии центром театрального притяжения. Мы имели свое собственное отношение к окружающему миру. Нам нужно было высказаться, самоутвердиться. Чтобы

Сцена из спектакля «Принцесса на горошине»

объемно выразить отношение к миру, мы стали использовать выразительные средства из других видов искусств, включали танец, пантомиму, какие то цирковые номера. В рамках одного спектакля соединяли куклу и актера, которые вступали в самые разнообразные отношения. А все потому, что нам не хватало тех выразительных средств, которыми оперировал тогда советский театр кукол»⁹⁵.

Воспитанник той же королевской школы, А. Ярилов был заражен ее идеями. Он также обратился к серьезной литературе, понимая, что основа любого спектакля — это драматургия, текст. Оренбургский театр кукол вписывался в новую эстетику, разделяя мнение, что театр кукол — это такой же серьезный театр, где есть высокие темы и интересные средства выражения. Со спектаклями такого уровня не стыдно было выехать за рубеж. С радостного пред-

вкушения первой поездки во Францию начались «лихие девяностые».

С 15 апреля по 8 мая 1990 года спектакль А. Ярилова «Кошкин дом» принял участие в программе двух международных фестивалей в Тулузе и Нанси. Во второй половине мая, едва передохнув, театр отправился в далекое путешествие — в Латинскую Америку. Совершив длительный перелет через Атлантику, коллектив оказался в столице Перу, Лиме. Здесь с 16 мая по 2 июня проходил Международный театральный фестиваль, в афише которого была и наша «Принцесса на горошине». Европу представляли только два спектакля — итальянский и русский, из Оренбурга. Гордились сознанием своей миссии — проводников советской культуры, а также тем, что подтвердили достойный уровень мастерства.

Несмотря на успешные зарубежные гастролы, на первом заседании

В. Жидков – Травильщик

худсовета осенью 1990 года главный режиссер оценил прошедший сезон в плане художественного состояния как кризисный: «Выбились из рамок планирования. Более года назад приняты эскизы «Пристанища». Спектакля из-за гастролей, зарубежных фестивалей не состоялось. За год не сделали ни одного нового спектакля по разным субъективным и объективным причинам. Производственные цеха работали долго, было несколько сроков переноса выпуска»⁹⁶.

Действительно, А. Ярилову было отчего нервничать. Пьеса М. Бартенева «Пристанище» принималась к постановке с трудом, если учесть, что эта тема обсуждалась на двух заседаниях художественного совета. Очень сомневались — кому и зачем нужен этот спектакль. М. Бартенев написал «Пристанище» специально для оренбургского театра и пьеса дорабатывалась

Дочка – Н. Ежова

уже здесь вместе с режиссером. В том, что спектакль все-таки был взят в работу, решающую роль сыграло то обстоятельство, что архангелогородец Александр Ярилов давно мечтал осуществить постановку северных сказов Б. Шергина.

Но прежде, 1 декабря, состоялась премьера спектакля для детей. Режиссер А. Панин из Нальчика поставил спектакль «Носорог и жирафа» немецкого драматурга Х. Гюнтера.

На премьеру «Пристанища» зрителей пригласили спустя две недели. В рассказах поморского сына Вани-Ванюши, главного героя спектакля, сплелись быль и небывальщина. Одна за другой сменялись картины заморских стран, неожиданных встреч героя то с гаремом африканским, то с ламой индийским и его красавицей-дочкой.

В спектакле был живой план и яркие, большие, в человеческий рост куклы. Использовались и приемы теневого театра. Режиссер предложил жанр байки, который позволял и преувеличить, и приврать. Актеры увлеченно импровизировали. Да и как было не увлечься, ведь тема спектакля — беспокойная и непонятная русская душа. В спектакле

Муха-цокотуха – Е.Смирнова

было вдоволь балагурства, выдумки, смеха. Но было в нем и какое-то горькое послевкусие, щемящее раздумье о жизни. И вел к этим размышлениям старейший артист театра Виктор Жидков, проникновенно игравший роль Травильщика. В. Жидков представил личность незаурядную. Тема пристанища — опоры человека в его жизненных странствиях, куда непременно предстоит вернуться, его тема. Тема актера,

пуповиной связанного с оренбургским театром, где случилась его встреча с любимой женщиной, актрисой, ставшей ему другом и поддержкой на всю жизнь. Когда ее не стало, ушел из театра. А потом снова вернулся, — к своему пристанищу.

Для актера это было личное высказывание, последняя роль, в которой мощно прорвалась его энергетика и отразилась глубина человеческой нату-

ры. Для режиссера этот спектакль был очередной пробой в освоении материала для взрослых. С такими же большими куклами, существующими вместе с актерами в живом плане, он продолжит работу в другом спектакле - «Кладбищенский декамерон». Правда, это будет уже в другом театре.

А пока снова хотелось окунуться в игровую стихию, и поэтому в марте 1991 года в репертуаре появился спектакль «Здравствуй, Муха-цокотуха!» Яркое игровое представление, поставленное режиссером Г. Гольдманом, пользовалось огромной популярностью у зрителей и с неослабевающим успехом идет на сцене нашего театра почти двадцать лет.

Сразу после выпуска «Мухи» 15 марта худсовет принимает эскизы и макет Марины Яриловой к спектаклю «Сказка про Емелю» Б. Сударушкина. Это был последний художественный совет с А. Яриловым. Главный режиссер вместе с художником и тремя актерами — Андреем Антоновым, Ириной Байрамовой и Людмилой Глущенко уходят из театра, чтобы открыть в Дзержинском районе Оренбурга муниципальный театр кукол под названием «Пьеро».

Презентация нового театра состоялась 24 марта. Сразу стало понятно, что решение о его появлении было не спонтанным, а вполне осмысленным и заранее подготовленным.

74. ГАОО, д. 2832,1, «Протоколы художественных советов театра кукол», ед.111, стр.9.

75. См. там же.

76. Б. Годдовский «Российский театр кукол в период постмодерна», «Центр С. В. Образцова» (Москва), 2008 г.

77. Т. Текутьева, «Фестиваль: работа и праздник» // газ. Южный Урал, 4.06.1985 г.

78. Н. Давыдова, «Приглашает «Маленький принц» // газ. Смена, 7.10.1983 г.

79. Н. Румянцева, «...И разомкнулся круг» // газ. «Смена», 23.10.83 г.

80. Н. Давыдова «Люди и куклы» // Ленинградская правда, 5.10.83г.

81. Н. Румянцева, «...И разомкнулся круг» // газ. газета «Смена», 28.10.1983 г.

82. См. там же.

83. ГАОО, Протоколы худсовета 1985 г., ф. 2832, 1, ед. х. 158, с. 12.

84. Т. Текутьева, «Люди и куклы» //

газ. Южный Урал», 9 июня 1985 г.

85. А. Ярилов, «Все, но чуть-чуть больше» // ж-л Гостиный двор № 12+1, 2003 г., стр.166.

86. В. Одноралов, «Экзамен в столице» // газ. Южный Урал, 12.06.87 г.

87. ГАОО, Протоколы худсовета, 1988 г. ф.2832,

88. ГАОО, Протоколы худсовета, 1988 г. ф.2832

89. Из протоколов художественного совета (хранятся в театре).

90. См. там же

91. См. там же

92. См. там же

93. А. Салманов, «Встречи и прощанья», Южный Урал, 12.09. 1988

94. ГАОО, ф. 2832, оп.1, е.хр.177, стр.1

95. В. Шрайман: «Мы ждали, что новое поколение предъявит нам художественный ультиматум» // газ. «Известия» 11 августа 2005 г.

96. Из протоколов художественного совета (хранятся в театре).

КАЛЕЙДОСКОП ДЕВЯНОСТЫХ

Коллектив, оставшийся без главного режиссера, ходатайствует о назначении художественным руководителем директора театра. С 5 апреля 1991 года В. Флейшер становится художественным руководителем областного театра кукол. Спустя десять дней в театре состоялось запланированное ранее событие — встреча выпускников трех театральных студий под ру-

ководством народного артиста России Р. Ренца. Готовили ее вместе с Оренбургской организацией СТД РФ, писали письма с приглашениями, рассылали телеграммы, сочиняли сценарий.

Выпускники собрались со всех концов страны — из Красноярска, Твери, Москвы, Воронежа, Липецка, Кирова, Мурманска. И, как прежде, волновались перед экзаменом, который при-

Таржанов в ожидании оценки за ответ по билету от своих строгих учителей Сидят: П. Стариков, Л. Медведева, Е. Высоцкая, Р. Ренц, В. Соколов, Л. Филиппова, З. Безмагорычняя, О. Милохин

Присели – Т. Внукова, Т. Копылова, Н. Аляева, И. Финкельштейн, Л. Ягудина, Г. Гипиков, Стоят – С. Патрина, В. Тепляков, А. Панин, П.В. Стариков, Л.А. Медведева – завуч, Е.Э. Высоцкая, В. Азарина, нар.арт. Р.Б. Рени, за ним Н. Титова, Л.М. Филиппова, Т. Мячина, Н. Радаева, З.М. Безмагорычняя, В.Н. Соколов, В. Виноградов, Р. Жилякова, Л. Кутепова, З. Соловьёва, А. Салманов, П. Вакс, Л. Милохина, В. Гришанов.

нимали учителя. Хотя он был шутивым, так ведь и отвечать надо было остроумно, с юмором, одним словом – достойно.

Встреча с коллегами взбудрила. Оказалось, ситуация с отсутствием главных режиссеров не редкость в театрах кукол. Значит, и нам надо справляться.

Была разработана стратегия работы театра. Во-первых, в ответ на прекращение гастролей – печальное следствие кризисных лет, в театральных витринах на центральной улице появились афиши, где крупным шрифтом было написано «Внимание! Эксперимент! Работаем летом!» Разбившись на небольшие группы, коллектив со спектаклями попеременно выезжал в города и села Оренбуржья, Башкирии. Много поездок было в загородные пионерские лагеря. А в выходные

дни, по-прежнему, спектакли игрались на стационарной сцене, предоставляя возможность детям, не выехавшим на каникулы из города, а также гостям Оренбурга встретиться с искусством театра. Работали, что называется, без антракта.

57-й сезон начали по системе приглашения режиссеров на каждый спектакль. К октябрю был готов начатый еще в июне спектакль «Аистенок и пугало» с режиссурой Евгения Гиммельфарба. Еще летом приступили к изготовлению кукол и декораций к другому спектаклю – «Аленький цветочек». Ведь именно в оренбургском родовом поместье, в селе Аксаково будущий знаменитый писатель впервые услышал эту сказку от своей няни. Поэтому вполне естественно, что спектакль появился в год 200-летнего юбилея писа-

В. Логинов ведет повозку, сзади Клоун – А. Салманов

теля, объявленном ЮНЕСКО годом С. Аксакова. Премьера состоялась на родине сказки, в селе Аксаково Бугурусланского района. Этим спектаклем на втором этаже театра был открыт малый зал. Художник С. Тараканов предложил особую модель спектакля — модуль-пальто, в котором могла бы уместиться любая сказка.

Спектакль режиссера Н. Шишкина вошел в афишу I Всероссийского фестиваля детских и юношеских спектаклей «Аленький цветочек», приуроченного к юбилею земляка. Руководство области, понимая, что не только хлеб, пуховый платок — визитные карточки Оренбуржья, но и театр степного края, пошло навстречу театральным деятелям. Фестиваль был организован при поддержке администрации области, в содружестве с областным управлением культуры и Оренбургским отделением СТД РФ. Директором фестиваля стал В. Флейшер, уже проявивший себя как современно мыслящий театральный менеджер. В афишу вошли не только спектакли театров кукол. Музыкальный театр «Зазеркалье» из Санкт-Петербурга и ТЮЗ из Перми, драматический театр из Златоуста и ТЮЗ

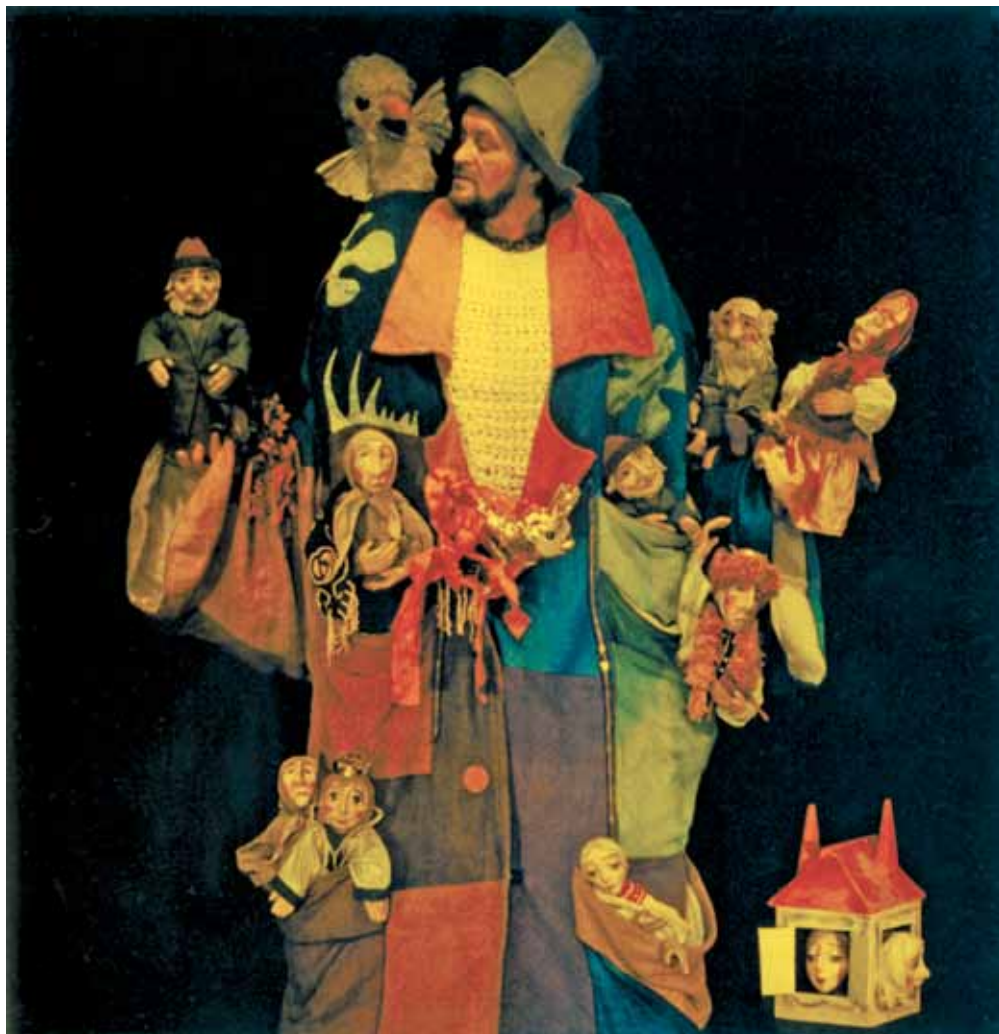

Эмблема фестиваля

из Омска замечательно соседствовали с театрами кукол из Кургана, Уфы и Ярославля. Зрителям представлялась уникальная возможность увидеть великолепные спектакли по классическим произведениям Л. Толстого и С. Аксакова, А. Погорельского и В. Набокова, М. Гарина-Михайловского, Б. Шергина, П. Ершова и даже Вольтера.

Концепция афиши соответствовала основной идее фестиваля — воскресить семейное общение и общие раздумья о проблемах взросления, формирования детской души.

Хотелось вернуть людей к простым человеческим понятиям — семье, любви, душевного тепла. Яркие, зрелищные фестивальные спектакли произвели неизгладимое впечатление. Семь дней фестиваль властвовал над умами и чувствами оренбуржцев, заманивая подростков из объятий улиц и дворовых тусовок в театральные залы. Публика ликовала, а журналисты осваивали новые жанры. В газетах стали появляться целые театральные страницы — «Авансцена», «Культурный центр». Все теле и радиоканалы считали своим долгом вести дневник фестиваля. Театральный форум решил и еще одну задачу — вос-

А. Салманов – Сказочник

полнил дефицит творческого общения, так необходимого людям театра особенно в ту пору, когда на государственном уровне гастрольная деятельность прекратилась. А команда В. Флейшера подтвердила умение проводить крупные мероприятия на самом высоком организационном и художественном уровне. В дни фестиваля гостями Оренбурга были французские актеры «Фабуля-театра» из Бланьяка. Их подарком стал спектакль «Игры Аллема Каллема». Тогда

никто и предположить не мог, насколько долговременными и прочными окажутся связи с этим городом, ставшим побратимом Оренбурга. Не только творческие, но и просто — человеческие. Когда возникла необходимость обследования во Франции пятилетней Алины, дочери актеров театра Н. Зайцевой и Р. Рахимова в связи с тяжелым заболеванием, поездка состоялась благодаря доброй воле и договоренности мэрий двух городов.

Сергей Воробьев – главный администратор театра

13 октября 1991 года, в день открытия нового сезона, спектакли театра игрались одновременно на пяти площадках города! «Аистенок и пугало» — на основной сцене, «Аленький цветочек» на малой. В Доме учителя шел «Золотой цыпленок», в клубе шелкокомбината — «Ай, да Мыщык», а в здании бывшего Дома политпросвещения — спектакль «Носорог и жирафа». Центр города превратился в большую театральную площадку. Показ пяти спектаклей предварялся большим театрализованным шествием по улицам города и аукционом, который с выдумкой проводил главный администратор театра Сергей Воробьев. С молотка шли яркие шляпы с бутафорскими фруктами.

Новый 1992 год оренбургские кукольники встречали в Софии. Они показывали один из лучших своих спектаклей — «Сказки из разноцветного пальто». Спектакль дарил радостное ощущение сотворчества. В черном, таинственном пространстве сцены с игрушечным корабликом и часами-ходиками, с диковинными деревьями и прочими

Наталья Титова в спектакле «Аленький цветочек»

поэтическими атрибутами появлялась огромная фигура в цилиндре и белым пушистым Петрушей на плече.

Это был Сказочник, занимавший больше половины сцены! Он так по-доброму провоцировал зал, задавая вопросы, что дети сами рассказывали ему, что пальто его — волшебное, а в огромных карманах живут сказки. Доверительные диалоги задавали условия игры и помогли зрителям войти в первую сказку под названием «Аленький цветочек». Из нижнего, кармана пальто появлялся купец с седой бородой, в шапке с красным верхом, в кафтане зеленого сукна, подпоясанном кушаком. И вот кукла уже в руках актера в черной косоворотке, Он тоже вышел из складок пальто, оставшегося в качестве необычной ширмы.

Стоило только исполнительнице женских ролей Натальи Титовой взять в руки часы-ходики, повернуть их другой стороной — и перед нами оказывался домик. С каждым поворотом в открытых окнах то старшая дочь басыла, давая батюшке наказания, то средняя дочь тараторила о «туалете хрусталоу

восточного». И, наконец, скромно потупив глаза, выглядывала из окошка младшая дочь, робко высказывая мечту о цветочке аленьком, краше которого нет на свете белом. Ну, а когда из рукава пальто струилась голубая материя, как начинала звучать музыка Римского-Корсакова, становилось ясно — купец отправляется в плавание.

Поражало ювелирное мастерство актеров, уверенно освоивших необычное игровое пространство, наделивших своих героев выразительными речевыми характеристиками — яркими и сочными у женских персонажей Натальи Титовой и богатыми на оттенки у героев Александра Салманова. Сказка завораживала. Дети открывали истину, а взрослые утверждались: только любящие сердца способны на самопожертвование.

Думаю, что сама сказка помогала актерам в создании спектакля. Ведь рож-

дался он очень трудно. Два раза начиналась работа с этим никому неизвестным модулем, как его окрестили в театре. И ничего не получалось. На глазах разваливалось разноцветное пальто — своеобразная ширма, в которой актёрам было неудобно работать. Не сумел довести до конца работу режиссер Н. Шишкин, не смог вписаться в чужой замысел. Опустились руки у Александра Салманова и Татьяны Гришиной, в начале репетировавшей вместе с ним. Любовь к литературному материалу не позволяла исполнителям бросить эту работу, но они понимали, что самим её до конца не довести. В это время в театре появился режиссер Ю. Фридман, приглашенный на постановку совсем другого спектакля. По просьбе художественного руководителя он включился в работу над «Сказками». И случилось чудо! Хотя репетировали нервно, трудно. Новой исполнительнице Н. Титовой все при-

Сцена из спектакля «Сказке о рыбаке и рыбке»

шлось осваивать заново. Помогало трудолюбие и терпеливое партнерство А. Салманова, удачный музыкальный материал, подобранный Т. Пикулевой, спереживание всей труппы.

В «Сказке о рыбаке и рыбке» – второй истории из разноцветного пальто, повествование велось от имени Старика и Старухи. Сценическое пространство, которое ограничивалось теперь только пределами пальто, еще сузилось. В руках актеров – тростевые куклы с удивительно выразительными масками. Возникало ощущение, что усталый сутулый Старик на глазах молодеет, когда встречался с Золотой рыбкой. Но его удивление, выраженное в каком-то радостном восклицании, резко обрывал металлический голос сиреневой Старухи в платочке домиком, с узким, словно без губ, лицом.

Сцены из спектакля «Куклы танцуют»

А. Салманов передавал сложнейшую гамму чувств Старика – от восторга по поводу совершаемых рыбкой чудес до отчаяния и осуждения своего безволия и рабской покорности. Он проходил путь от виновато-рассеянного «Смилуйся, государыня рыбка» до трагических интонаций. Преодолевая бурю и ветер, он беспомощно воздевал руки вверх, и его «Смилуйся!» звучало как проклятие Старухе и себе самому.

Играя в куклы, на наших глазах актеры оживляли своих героев, поражая глубиной чувств. Хорошо известные сказки были рассказаны по-новому, искусно и вдохновенно. Но самым ценным было то, что к маленькому зрителю обращались серьезно. Экспериментальная работа удалась.

Очень хотелось, чтобы истории из разноцветного пальто появлялись вновь и вновь. Однако, интересно придуманный модуль остался без дальнейшего использования. Полагаю, не потому, что в театре не было возможности осуществления новых затей, скорее наоборот, слишком много замыслов получили реализацию в непростые девяностые. А спектакль «Сказки из разноцветного пальто» в июне 1993 года органично вписался в афишу I-го международного фестиваля кукольных и синтетических театров «КУКАРТ» в Царском Селе (г. Санкт-Петербург), организованного Лигой независимых кукольников.

Правильное прозвище дали актеры своему худруку, называя его Фонтанчиком. Он действительно фонтанировал идеями. Очередную осуществил Анатолий Тучков. Режиссер, с которым Флейшер познакомился еще в Тюмени, в 1982 году, когда публика Тюменского фестиваля была покорена тучковской постановкой пьесы «Забить Герострата». Спектакль «Куклы танцуют» потребовал от актеров высокой актерской техники, определенного настроения, пластичности, колоссального внима-

ния и четкого взаимодействия. Ведь с одной куклой работали от трех до шести человек, и отвлечься было нельзя ни на секунду. Жанр определялся как «спектакль-концерт для взрослых, которые считают себя детьми и детей, которые считают себя взрослыми». Легкий жанр оказался не таким уж и легким. Актеры вспоминают, что после некоторых номеров, например таких, как танец лебедей, долго болели руки. В этом веселом шоу щедро проявилась фантазия постановщиков и актерское мастерство кукловождения.

Руководство театра было внимательно к труппе, которой приходилось довольно сложно без главного режиссера. Но, с другой стороны, ситуация, когда актеры работали с разными режиссерами, позволяла им проявляться неожиданно и интересно, раскрываясь и совершенствуясь. Их усилия были оценены. В девяностые годы актеры театра кукол один за другим стали получать почетные звания. С 1991 по 1993 год звания «Заслуженный артист РФ» получили Александр Салманов, Любовь Милохина, Наталия Зайцева.

Начало 59-го сезона принесло зрителям неожиданный сюрприз. В репертуаре появился самый настоящий тюзовский спектакль «Гуманоид в небе мчится». Его поставил московский режиссер, ученик М.О.Кнебель и А. Эфроса Семен Александрович Сапгир. Руководивший в свое время Орским театром драмы, Сапгир вызвал интерес к своему творчеству. Его постановка пьесы Л. Разумовской «Дорогая Елена Сергеевна» стала событием и в Оренбургской драме. В. Флейшер счел полезным пригласить режиссера к совместной работе. Это вполне соответствовало взглядам художественного руководителя, который программно заявлял: «Я противник определения театра кукол как детского. Это театр синтетический, и актер должен иметь

В. Антонов и А. Салманов в спектакле «Гуманоид в небе мчится».

Л. Кожевникова и Н. Титова

постоянный тренаж с разными режиссерами, в разных жанрах, технике и творческой манере»⁹⁷.

Работа с С. Сапгиром была чрезвычайно интересной. И не только потому, что кукольники работали в живом плане. В спектакле были заняты ведущие артисты областного драматического — народный артист РФ В. Антонов и заслуженная артистка РФ Н. Величко. Работа с Антоновым, актером-глыбой, была своего рода мастер-классом и доставляла всему коллективу огромное удовольствие. Кроме того, спектакль был предназначен подросткам, молодежи, той самой возрастной категории, которую не так часто приглашали в театр. Надо сказать, что в этот период актеры театров, расположенных в двух шагах друг от друга, были дружны. Выражалось это и в обязательных посещениях спектаклей коллег, и в по-

В сценах из спектакля «Не верь, не бойся, не проси» засл. арт. РФ Наталия Зайцева и Андрей Тетурин

Н. Зайцева читает стихи М. Цветаевой

стоянных обсуждениях и спорах по поводу премьер, и в тяготении кукольников к драматическому жанру. К примеру, Андрей Тетурин был занят в двух спектаклях драматического театра — «Играем Пиаф» в постановке Д. Коженикова и в «Любовном Пентагоне» А. Бледного. А на сцене театра кукол состоялась премьера моноспектакля Наталии Зайцевой по стихам Марины Цветаевой «Отказываюсь быть в бедламe не людей». Актриса, влюбленная в творчество Цветаевой, давно вынаши-

вала мечту поделиться своими мыслями о судьбе любимого поэта. Мечта осуществилась с помощью мужа, актера Р. Рахимова, ставшего режиссером.

Ощутив способность актеров органично существовать в живом плане, С. Сапгир предложил к постановке пьесу ленинградского драматурга И. Шприца «Не верь, не бойся, не проси». Историю любви заключенного и его надзирательницы актеры А. Тетурин и Н. Зайцева сыграли глубоко, раскрыв драматизм взаимоотношений героев, психологически точно передавая их состояние.

В этом сезоне кукольный театр заговорил взрослым голосом, все больше обходясь без кукол. Думаю, специально такой задачи не стояло, но, видимо, в постановках серьезных спектаклей находило отражение время перемен.

Начало девяностых годов было драматически противоречивым. В пылу завоеваний демократических свобод потеряли Союз Советских социалистических республик, страну, в которой жили и воспитывались поколения. Трагическим мироощущением был пронизан спектакль «Собаки» по пьесе К. Сергиенко. Премьера вышла в марте 1993 года. В спектакле сложилось три дебюта. В роли режиссера впервые выступил актер Александр Боддинов, примерила на себя кукольный жанр художник Нина Орехова, до этого не встречавшаяся в работе с куклами. Дебютировал и недавно влившийся в труппу актер Дмитрий Чернов. Музыка написал композитор Илья Шевц, с которым у театра давно сложились хорошие дружеские и творческие отношения.

Спектакль взбудоражил весь город. Он шел при постоянных аншлагах, вызывая пристальный интерес к театру кукол. Спектакль вызывал серьезные раздумья, диспуты, обсуждения. Многочисленные отклики зрителей подтверждали — театр попал в болевую

Актриса Л. Милохина и композитор Илья Шевц

точку. Персонажи пьесы представляли в двух обликах — в собачьем и человеческом. Подлинность актерского проживания, сплавленная с мастерством оживления куклы, давала потрясающий эффект. «Собаки и актеры жили на сцене вместе, помогая друг другу рассказать об ужасе отверженности и холоде одиночества. Пока они жили, это были разные существа — умные и не очень, подозрительные и доверчивые, скептики и мечтатели, с высокими помыслами и... пониже. Как мы. Но гибель уравнила их, потому, что высветила неисчислимую ни в какой валюте ценность жизни, буквально прокричала, что все живое требует любви! И все живое ее заслуживает»⁹⁸.

Трудно было выделить кого-то из исполнителей, настолько был крепок актерский ансамбль. Сменялись ритмы спектакля, и зрительный зал то затихал, сопереживая истории любви Хромого и Жужу, то хохотал над уморительными гримасами кота Ямамото, кстати, единственного, кто был без куклы, актер Р. Рахимов играл его только в живом плане. Надолго запомнились мудрые, спокойные интонации Головастого — А. Салманова, оценивающего на отлично не только ответы, но даже выход собак к доске, как преодоление страхов, как победу над собой. Ну, а в поединке Гордого — А. Чернова с Черным в исполнении А. Тетюрина, проявилась не только прекрасная фи-

Хромой — П. Ананьев, Жужку — Н. Зайцева

Ямамото — Р. Рахимов в спектакле «Собаки»

зическая подготовка актеров, профессионально исполнявших акробатические номера, здесь присутствовала и глубина содержания.

Сцены из спектакля «Золотой ключик»

Насладившись заслуженным успехом, спохватились: похоже, через чур увлеклись спектаклями для взрослых и выражением гражданской позиции. Вспомнили о своем главном зрителе и стали исправлять положение. Репертуар для детей стал быстро пополняться. Очень хотелось праздника. яркого, театрального, назло серым будням и неустроенности бытия. Помнится, что вахтанговская «Принцесса Турандот» тоже родилась в сложные, если так можно выразиться, «перестроечные» двадцатые годы.

16 февраля состоялась премьера спектакля «Золотой ключик». Спектакль был решен Ю. Фридманом как венецианский карнавал. Не случайно, ведь историческая родина Буратино — Италия. Элегантные костюмы и маски на лицах актеров, сияние атласных костюмов и кружащиеся в вихре

танца пары вызывали праздничный настрой. Радость возникла еще и оттого, что героями спектакля стали куклы-марионетки, не часто встречающиеся на сцене театра кукол.

После серьезных спектаклей без кукол этот, оформленный заслуженным художником России А. Тарасовым, казался подарком. Театральная критика отмечала, что «в нем счастливо сочетаются и традиции, и новаторство, талантливый текст и увлеченность актеров»⁹⁹.

Но главной удачей, по мнению рецензента, было то, что «коллективу наконец удалось найти оптимальное сочетание работы с куклами и игры в живом плане. Подобные поиски, заставляющие театр обращаться к ТЮЗовским спектаклям, ведутся давно, и на этот раз, похоже, увенчались полным успехом». Тем не менее, ав-

Вертикальный разворот буклета фестиваля «Гостинный двор» с афишей

тор вполне деликатно замечал, что яркие костюмы актеров обращают на себя больше внимания, чем куклы-марионетки, хотя они очень живы и выразительны. Вероятно, не совсем четко был отработан прием существования актера в маске. Даже критику трудно было разобраться «зачем Карабас Барабас носит на животе огромную рожу с бородой, повторяющую другую маску, — на лице. Почему другие не имеют на своих животах ничего подобного? Потому что Карабас Барабас — директор?»¹⁰⁰. Вероятно, смешение театральных форм, средств и стилей допускалось художником А. Тарасовым ввиду природной эклектики балагана. Тем не менее, веселый, яркий динамичный спектакль стал подтверждением того, что театр кукол привлекает именно игрой с куклой, что и является основным способом созда-

ния художественного образа в этом виде искусства. Спектакль-карнавал, спектакль-праздник готовился к юбилею театра. И накануне юбилейного сезона он с успехом был показан зрителям I Международного театрального фестиваля «Гостинный двор».

Фестиваль состоялся летом, со 2 по 10 июня 1994 года в Оренбурге. Его директором стал, как не трудно догадаться, В. Флейшер. Фестиваль был посвящен 250-летию образования Оренбургской губернии. Идея фестиваля рождалась в недрах оренбургского отделения СТД РФ, членом правления которого был художественный руководитель театра кукол. Идея была замечательной — собрать в Оренбурге коллективы театров республик и городов, когда-то входивших в состав Оренбургской губернии: Уфы, Казани, Магнитогорска, Самары, Ульяновска,

Екатеринбурга, Алма-Аты. Кроме того, пригласить театр из Санкт-Петербурга, поскольку 250 лет назад именно там был издан Указ Анны Иоанновны об образовании Оренбургской губернии.

У первого фестиваля «Гостиный двор» была редкая особенность — афиша формировалась из спектаклей разных жанров — оперетты, драмы, оперы, театра кукол. В то время таких фестивалей еще не было.

А в Оренбурге уже был положительный опыт «Аленького цветочка», где афиша складывалась таким же образом.

В своем послании организаторам фестиваля председатель Союза театральных деятелей РФ М. Ульянов поддержал эту идею: «По-прежнему велик интерес к взаимодействию европейских и азиатских театральных школ. Их сотрудничество уже было достаточно плодотворным и обещает и в будущем новые интересные открытия. Я думаю, именно Оренбург, стоящий на перекрестке евроазиатских дорог, может стать центром такой работы. Ему как бы самой природой предназначено превратиться в очаг культурного общения»¹⁰¹.

Сегодня 90-е годы XX века называют «лихими» и, к счастью, забыли, что по несколько месяцев задерживалась выплата зарплаты, что полки в магазинах были пустыми, а свободное время уходило на стояние в очередях за самыми необходимыми продуктами, выдававшимися по талонам. И горе тому, кто их потеряет, ведь талоны не дублировали.

Расскажу историю, которая случилась со мной в это время. Все талоны на нашу семью из трех человек на полгода были у меня в паспорте, и я после работы их отоваривала — мясо, соль, сахар, спички, крупы. Однажды в магазине как-то незаметно из моих рук, в которых были еще и пакеты с книгами,

В.Н. Флейшер

исчезла сумочка с паспортом. Конечно, я заявила в милицию, но... Два дня не могла сказать об этом дома, а когда сказала, мы плакали еще день. Ужас охватил от того, что не знала, как жить дальше и чем кормить маму и дочь-школьницу. Соседи успокаивали, обещали поделиться, говорили, что, слава Богу, не убили. На третий день, вернувшись с работы, с порога дочь сообщила о каком-то послании. Открыл конверт, я не поверила своим глазам — в нем были все (!) талоны, паспорт и мой билет члена Союза театральных деятелей РФ, подписанный М.А. Ульяновым. Мама плакала теперь уже от счастья и говорила: «Какой благородный этот вор, надо же куда-то написать благодарность!» Вот так принадлежность к театру отвела нас от беды. Не в мечтах, а в реальности я убедилась — театр спасает!

Мы все сплотились вокруг идеи организации фестиваля. Галина Орлова, в то время председатель оренбургского отделения СТД РФ, неоднократно и настойчиво повторяла: «Провинция не хочет умирать. Несмотря на все слож-

ности жизни, люди идут в театр, хотя праздник». В. Флейшер делал все для того, чтобы на десять дней устроить в Оренбурге пир театрального искусства. Художником Ф. Аблениным была разработана оригинальная символика фестиваля. В соединении христианского храма и минарета, кокошника и чалмы нашел свое воплощение принцип гостеприимного двора, поскольку расположен Оренбург на перекрестке дорог Европы и Азии. Оригинальным было и то, что на оренбургском фестивале национальные театры играли на родном языке и нашли своего зрителя.

В. Флейшером был сочинен фестивальный гимн:

«На Гостином дворе»

купол и минарет

Дополняют по-братски друг друга,

Лишь одно нас страшит –

Очерствелость души,

Словно скрип театрального круга...

Соберутся друзья

И, конечно, не зря,

То смеются, то плачут две маски.

Фестиваль – Оренбург –

единения круг,

Где никто не потерпит фиаско.

И действительно, для многих оренбуржцев, даже не завзятых театралов, фестиваль стал именинами сердца! Он дал возможность увидеть созвездие великолепных актеров, почувствовать разность сценических школ, ощутить радость соприкосновения с лучшими достижениями российского театра.

В клубных программах, когда каждый театр представлял свой коллектив, исполнение песен сливалось в один общий хор, и импровизациям на театральные темы не было конца.

До сих пор вспоминают, что каждый участник фестиваля на этих клубных программах мог получить определенное количество водки и бутербродов на «флейшеровки» и «воробьевки», так называлась фестивальная валюта,

«Флейшеровка» и «воробьевка» – фестивальная валюта

пользовавшаяся огромной популярностью. Может быть, я слишком ухожу в сторону, ведь фестиваль – это не история театра кукол. Но это история людей, составлявших его замечательную команду. Как же забыть, как артисты Любовь Милохина, Андрей Тетюрин, Александр Салманов, Павел Ананьев в маленькой студии театра кукол с упоением записывали гимн фестиваля.

Как забыть, что звукорежиссер областного театра драмы Татьяна Киселева до слез боялась вести спектакль «Танго», потому что допотопная аппаратура не выдерживала нагрузки и музыка обрывалась. Уверенность пришла, когда рядом оказался ее коллега из театра кукол Рашид Халиков, потрясающий профессионал, справившийся со сложной задачей. Самые счастливые лица после спектакля были у них!

Театр кукол мог гордиться своей командой, которая с честью провела этот фестиваль. А зрители еще долго не могли расстаться с опьяняющим ощущением фестивального праздника, вспоминая прекрасные спектакли. Не могли забыть «Танго», спектакль по С. Мрожеку, который на сцене орен-

бургского драматического театра шел в 150-й раз так, как в первый! Надолго запомнили и высказывание поставившего «Танго» режиссера Семена Спивака о своем понимании театра как «светской формы поднятия души». С тех самых пор постановки, не попадавшие под это определение, оренбургские артисты стали относить к театру второго сорта.

Для Владимира Натановича Флейшера это был третий театральный фестиваль, в очередной раз продемонстрировавший его способности талантливого организатора.

Еще в педагогическом институте он был завсегдаем студенческого театра и вместе с Сергеем Воробьевым пленял сокурсниц чтением стихов. А потом была школа, где надо было не только преподавать литературу, но и заниматься организационной работой. Вот и пришлось стать директором. Нравилось. А в 1981 году поступило предложение из обкома КПСС возглавить театр кукол. Ну кто ж тогда мог спорить с обкомом? Хотя и отказывался поначалу, но театр-то притягивал. Когда позади уже было 13 лет руководства театром, в одном из интервью на вопрос: «Какую роль играет ваше мнение в выборе направления творческого пути театра?» он без ложной скромности ответил: «Главную».

«На сегодняшний день я полностью взял на себя функцию выбора. Наша сверхзадача – выжить. Причем, не потеряв по пути мастерства нашего коллектива, и не только актерского. У нас собраны великолепные команды техников, художников, бутафоров, которые понимают, чувствуют театр. Ведь даже кукла – это скульптура. А театр – это люди, которые что-то могут делать, это дух, обязанный обогащаться за счет новых, чужих и своих идей»¹⁰².

Однажды у него спросили: «Зачем необходим фестиваль?» Он ответил

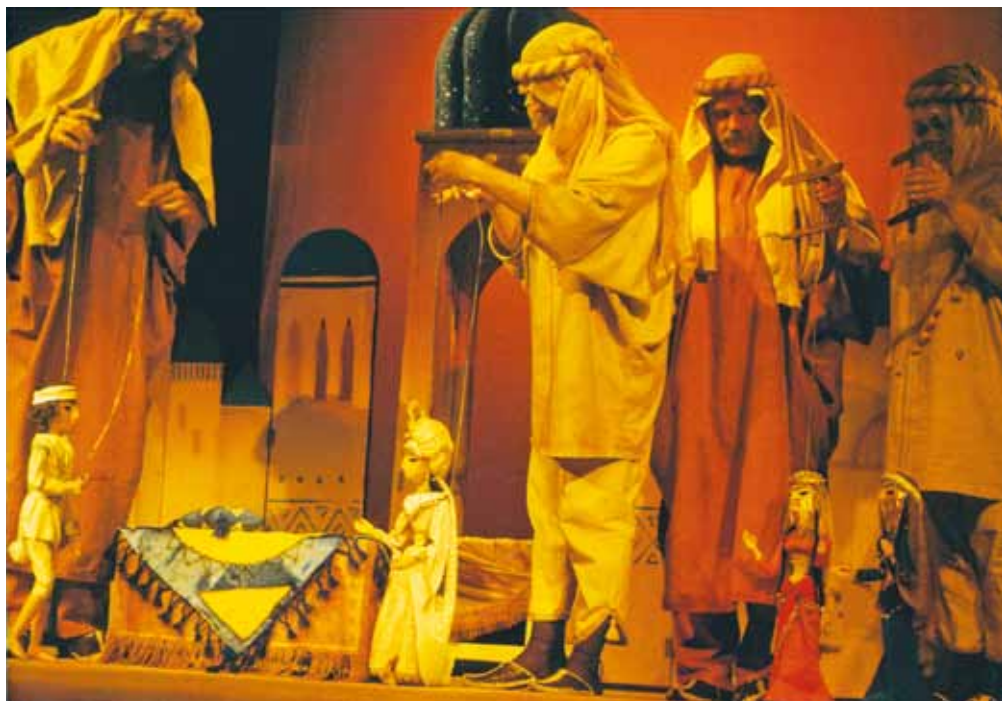
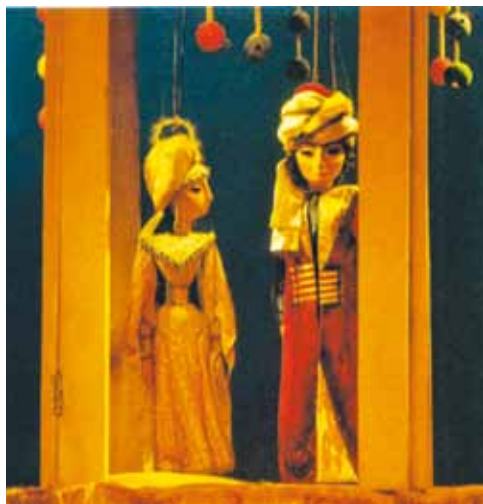
просто и ясно: «Фестиваль и подобные мероприятия – это способ сохранения театра путем общения, взаимообмена идеями, принципами, традициями. Самое главное – не экономику сохранить, как все сейчас думают, она будет, может, немного хуже, может, лучше. Главное – сохранить духовную потенцию, духовные корни. Американцы уже давно обращают внимание на такие наши, чисто русские качества, как сочувствие, сопереживание. Этого нет у них, нет и в Европе. А мы эти качества сохранили. И свое особенное искусство – тоже. Но имеем шансы потерять и то, и другое»¹⁰³.

В. Флейшер старался сохранять духовные корни в своем театре, а позже – во вверенной ему оренбургской культуре. Внедрял новые конкурсы, придумал стипендии для членов творческих союзов, поддерживая талант. Вот и к открытию 60-го театрального сезона в новом пристроенном фойе театра кукол появились музейные витрины и сказочный городок.

Увлеченность творческими задачами сплотила коллектив вокруг Флейшера. Атмосфера творческой неуспокоенности была при нем естественным состоянием.

Новый сезон ознаменовали премьерой спектакля «О, Аладдин!» В декабре 1994 года на областном фестивале «Театральное Оренбуржье» он имел потрясающий успех. Чудесные дворцы знойного Востока, яркие костюмы, тягучие мелодии, заклинания колдунов, джиннов.

История любви бедняка Аладдина к юной красавице Будур – все это увидели зрители в удивительно стильном спектакле А. Салманова. Привлекал сюжет сказки и феерические картины сражений Аладдина, завораживало изящество кукол, красота костюмов. Точно найденная цветовая гамма – задник солнечного цвета, песочно-желтые костюмы актеров и яркие, нарядные

Сцены из спектакля «О, Аладдин!»

одежды кукол переносили зрителей в мир солнца, зноя и блеска драгоценностей. Именно таким с детства представлялся нам сказочный Восток. Но самое замечательное, что куклы были в руках

своих повелителей-актеров потрясающе пластичны, мельчайшее движение рук или чуть заметный поворот головы говорили о том, что происходило с героем не меньше, чем слова.

Колядочники: Шумилкина, Л. Милохина, А. Тетюрин, Р. Рахимов, А. Заболотный, Е. Смирнова

Паша – Любовь Милохина, Мать – Полина Шумилкина в спектакле «Морозко»

Московский критик Светлана Новикова заметила: «Марионетки умели делать то же, что и люди: плачущая Царевна (кукловод Наталья Титова) доставала платочек и утирала свои кукольные слезы, ее служанка Фатима

(Полина Шумилкина) кокетничала плечами, руками и всем, чем только умеет настоящая женщина. Эффектно сражались Магрибинец (Андрей Тетюрин) и Аладдин (Андрей Чернов): в полной темноте видны были только их фосфоресцирующие мечи. Органика марионетки делали ее скорее живым существом, нежели неодушевленной куклой»¹⁰⁴.

По итогам года художник спектакля Ольга Рыжкова и исполнитель главной роли Аладдина Дмитрий Чернов были удостоены премий областного смотра театральной молодежи «Творческая удача».

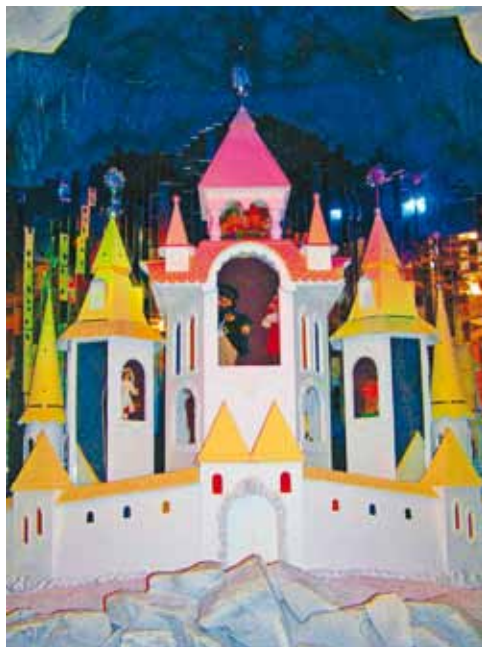
10 декабря состоялась премьера спектакля «Морозко». В спектакль, поставленный Анатолием Тучковым органично вплетались фольклорные песни Оренбургской области. Их живое исполнение было необычайно заразительно. Музыкальный руководитель спектакля Тамара Пиккулева раз-

ложила песни на многоголосие и к чести актеров, они замечательно с этим справились.

В названии одной из рецензий – «Нежный вкус родимой речи» точно передается любовное отношение театра к народным традициям. Автор заметил и атмосферу добротного крестьянского подворья, которая создана в сценографии Ю. Тучковой, и яркие народные костюмы колядочников и то, что актеры аккомпанируют себе трещотками, бубенчиками, колокольчиками, и то, как незаметно они меняют обстановку на глазах у зрителей. А самым ценным было то, что театр возродил красивую традицию рождественских новогодних праздников, и «зрители услышали «нежный вкус родимой речи», народные песни, колядки, шутки, прибаутки. Дети восприняли это как свое, родное, им не хотелось уходить»¹⁰⁵. Цель, которую ставил перед собой коллектив, была достигнута. Она состояла в восстановлении народных традиций, в том, чтобы вернуть забытое, а порой и утерянное богатство. Русские народные песни и колядки, которыми начинался и заканчивался спектакль, органично соединившись с театральным действием, вносили в зал атмосферу Рождества, праздника, почитаемого в России, но незаслуженно забытого в прежние годы.

Совсем недавно мне довелось быть на спектакле, который смотрели учителя, приехавшие в Оренбург из сел и деревень области на повышение квалификации. Так каково же было мое удивление, когда я услышала, как они подпевают колядочникам. Да, собственно, и не мудрено. Ведь песни-то для них — родные.

Весь 1995 год прошел под знаком подготовки к 60-летию театра. Обновилось театральное фойе. Здесь поселился свой сюжет. Под музыку П.И. Чайковского оживала серая ска-

Оживающая скала в фойе

ла, и на глазах восхищенной публики появлялся белый замок, в окнах которого жили куклы, те самые, что сбежали от Карабаса Барабаса в волшебный театр; его отыскал Буратино за маленькой дверью в каморке папы Карло.

В феврале возобновили показ спектакля «Собаки». Он был дорог театру своим обращением к молодежи. Критика заметила, что «после возвращения спектакль стал как бы мудрее и серьезнее, актерские работы — глубже и точнее. Особую краску вносит оригинальная музыка, которую написал композитор И. Шевц. Постановка адресована молодому зрителю, который не без удивления открывает для себя, что артисты-кукловоды работают мастерски не только с куклами, но и в живом плане. Размышления о милосердии, достоинстве, о вечной теме добра и зла не устарели и оказались как нельзя более созвучными середине девяностых годов.

Красивая – Л. Милохина в спектакле «Собаки»

Александр Заболотный

16 марта вечер памяти тележурналиста В. Листьева открылся спектаклем «Собаки», который удивительно соответствовал общей тональности вечера. После спектакля в зале, наполненном студентами и представителями средств массовой информации, завязался разговор о потере нравственных ориентиров и идеалов, о том, что прессу легко можно купить, о криминализации общества. На вечере присутствовала Александра Георгиевна Иванова, заместитель главы администрации области.

Взволнованный зритель отозвался после вечера строчками благодарности в областной газете «за прекрасный спектакль, за то, что сумели собрать нас, раздерганных в делах и мыслях своих, на этот вечер памяти человека, который умел всегда быть честным – и перед собой, и перед людьми. В тот вечер он был с нами – увы, фотографией на стене».

30 марта 1995 года выходит распоряжение о назначении В.Н.Флейшера председателем Комитета по культуре и искусству администрации Оренбургской области. Это решение значитель-

но повлияло на развитие театрального искусства Оренбуржья.

Нельзя сказать, что для театра кукол наступила пора какого-то успокоения. В силу расширения круга обязанностей В. Флейшер искал пути оживления культуры Оренбуржья и много сделал в этом направлении, но свой театр не бросил. Еще три года В. Флейшер оставался его художественным руководителем и по-прежнему делал все, чтобы обеспечить коллектив интересной работой.

В этот период раскрылось дарование А. Заболотного как драматурга и режиссера. Действительно, зачем далеко ходить и приглашать человека издали, когда здесь, в стенах театра, сформировался интересный драматург и режиссер, которому и предложили место главного режиссера. Но эта роль не каждому по плечу. Даже такому талантливому человеку, каким был в те годы Александр Заболотный.

Саша Заболотный родился в Гае. Там окончил школу и занимался в народном самодеятельном цирке. Занятия клоунадой так увлекли, что он

решил получить профессиональное образование. Как раз в это время, в 1982 году, в Оренбурге был объявлен набор в студию актеров театра кукол под руководством М. Хусида. Когда Александру исполнилось 22 года, он поступил на этот курс, открытый при Оренбургском музыкальном училище. Получив в 1986 году диплом и недолго поработав в театре, отправился странствовать. В его судьбе были театры Челябинска, Набережных Челнов, Белоруссии, Пскова. А в 1993 году после встречи с земляками в Ленинграде, на фестивале «КУКАРТ», снова вернулся в Оренбург. И, как он сам признавался,

Сцены из спектакля «Петрушка на войне»

«охота к перемене мест» присутствовала не только в его характере, но и в профессии тоже. Заболотный — поклонник народного театра Петрушки. Театр этот был свободным, бродячим, таким маленьким независимым путешественником. И доступным. Любой публике в любых условиях — на боль-

шой площади или в маленькой комнате. Вот из этого желания — подарить сказку каждому ребенку, сделать так, чтобы она могла прийти в каждый дом, и родился спектакль «Приключения Петрушки» с традиционной ширмой, наподобие той, с которой и ходили петрушечники. Заболотный придумал

его вместе со звукорежиссером Виктором Расовским и молодым актером Дмитрием Черновым.

Идея домашнего театра, к сожалению, не получила дальнейшего развития, но стала толчком для появления оригинальных игровых спектаклей.

6 апреля состоялась премьера авторского спектакля А. Заболотного «Петрушка на войне», посвященного 50-летию Победы в Великой Отечественной войне. Вместе с режиссером приобретал опыт написания музыки к спектаклю Виктор Расовский. Интересной эта работа была и для Ольги Рыжковой, выпускницы Оренбургского художественного училища, дебютировавшей в театре кукол годом раньше спектаклем «О, Алaddin!».

Давно уже работает главным режиссером Псковского театра кукол А. Заболотный, нет в живых Павла Ананьева, замечательного Ведущего этого спектакля, а спектакль «Петрушка на войне» до сих пор играют с увлечением. Вот и летом 2008 года в Москве его с восторгом принимали зрители X Всемирного фестиваля детских театров.

К юбилейному вечеру, посвященному 60-летию театра, подоспел Указ о присвоении В. Флейшеру почетного звания «Заслуженный работник культуры РФ». Торжественный вечер проходил в помещении драматического театра. 1 июня 1995 г. зрительный зал, помолодевший от гирлянд разноцветных шаров, едва вместил всех гостей и поклонников театра кукол. Ветеранов и труппу театра пригласили на сцену и все первое действие зрители смотрели на тех, кого обычно скрывает ширма. Это их усилиями за 60 сезонов было сыграно 260 спектаклей, которые увидели более 5 миллионов оренбуржцев и жителей других городов России, где театр побывал на гастролях. «Повзрослевшие зрители в зале внимательно изучали лица поседевших ветеранов-

актеров и были особенно растроганы, когда нынешние заслуженные артисты Александр Салманов, Павел Ананьев, Любовь Милохина, Наталья Зайцева, принимая поздравления, вспоминали своих наставников, дарили им цветы... Не были забыты и соавторы «чудес на сцене» – художники по свету, звукорежиссеры, кукольных дел мастера»¹⁰⁷.

Представление продолжалось четыре часа, но казалось – пролетело в один миг. Так динамично его вели Лариса Каллиома, популярная телеведущая, в свое время окончившая курс Хусида, и заместитель директора театра Сергей Воробьев.

В числе приглашенных – председатель Законодательного Собрания области Валерий Николаевич Григорьев, первый заместитель главы администрации области Александр Зеленцов, который вдруг вспомнил, что он и сам старый кукольник и учился делать кукол еще в пятом классе. Восторг вызвал подарок казаков Оренбургского района – живой поросенок в корзине, как было сказано – «вдобавок к сыграным на сцене «Трем поросятам», пусть будет четвертым». Вспомнили детство и журналисты ГТРК «Оренбург», появившись на сцене в шортах, красных галстуках и пилотках. Отряд пионеров возглавляли Павел Рыков и Юрий Карасевич.

Если в первом отделении юбиляры не уставали принимать подарки, то во втором они с блеском продемонстрировали искусство кукловодов, играя отрывки из спектаклей текущего репертуара то с паркетными, то с петрушечными куклами, то с марионетками, а то и с огромными, ростовыми куклами. «Даже по этим крошечным сценкам замирающий и взрывающийся аплодисментами зал еще раз убедился, что в нашем театре для маленьких работают очень большие актеры, режиссеры, художники...»¹⁰⁸

Было много острот по поводу недавнего «вознесения» Флейшера на высокий пост начальника областной культуры. «Одни сулили ему успех чуть ли не в мировом масштабе, другие (актеры) выражали прозрачную надежду, что начальника, заезжающего к ним на черной «Волге» по утрам, скоро турнут со всех постов и останется у него только театр... А когда в финале актеры, разобрав кукол, вышли к зрителям, ему тоже было что взять в руки.

Устало улыбаясь, он встал рядом, держа своего мини-Флейшера. И было понятно, что здесь, на сцене, его роль – самая главная...»¹⁰⁹

61 сезон по традиции открылся ярким театрализованным шествием и представлением у театра, а также премьерой. Александр Заболотный предложил версию известной сказки. На этот раз выбор пал на «Кота в сапогах» Ш. Перро.

В роли умного, доброго Сказочника, по-своему пересказывавшего историю про практичного и веселого кота, предстал сам режиссер. Позже эту роль с успехом играл Андрей Тетюрин. Он не только замечательно общался со зрительным залом, который дружно ему подыгрывал, изображая то поле колосющейся пшеницы, то тучные стада, но и постоянно комментировал действия героев спектакля. Это была необычная сказка. Знакомая, но не совсем. В театре эта история началась из-за мышки. «Первый раз она появлялась в начале спектакля из-за чего старый мельник (Н. Акимова) отдает Богу душу. Потом мышь, убегая от преследователя, заскакивает в королевские покои. Она-то спасается, а вот Король (П. Ананьев), Сказочник (Андрей Тетюрин), и Принцесса (Т. Деденева) становятся жертвами Кота-интригана. Вновь мышь появляется только в финальной сцене, чтобы Кот не раздумывая, расстался со своими щегольскими

Мини-Флейшер. Художник М. Ярилова

Сказочник – А. Тетюрин в спектакле «Кот в сапогах»

сапогами, а вместе с ними и со всем тем, чего достиг в жизни. Только ради того, чтобы вновь стать обычным котом, у которого одна забота – мышей ловить». В этой волшебной сказке было много предсказуемых превращений, но вот из самых чудесных – превращение Ска-

Сцена из спектакля «Красная шапочка», Бабушка – Н. Акимова

зочника в куклу. Как заметил критик: «Сказка не захотела расставаться с тем, кто ее создал»¹¹⁰.

В октябре 1996 года А. Заболотный вновь удивил оригинальностью прочтения классики. Ну, кто не знает сказку Ш. Перро про доверчивую девочку в красной шапочке? В театральном варианте А. Заболотного ее носит не только девочка, но и Сказочник, ответственный за все, что происходит в старой истории. Хотя имелся еще и другой Сказочник, в черной шляпе из сказки «Кот в сапогах». Собственно, между ними и возник конфликт, в который втягиваются все действующие лица. Соперничая и веселясь, сказочники играючи влетают в обе сказки сразу, прихватывая еще и любимые детворой стихи. Остроумный текст, пластические выкрутасы героев, придуманные и выполненные на хорошем цирковом

уровне, задавали ритм всему спектаклю и создавали иллюзию подлинности невероятных событий.

Спектакль родился в сотворчестве с художником Мариной Свириденко и Виктором Расовским, сочинившим озорную музыку. Надо сказать, что Оренбургскому театру кукол повезло с Заболотным, а Заболотному повезло с театром. За четыре года он проявил себя не только как актер, но и как драматург и режиссер. Выступил он еще и в роли художника. Вместе с актером Д. Черновым он создал собственный маленький передвижной театр «Петр Петрович», куклы к которому сделали сами. Талант не мог остаться незамеченным.

В 1995 году А. Заболотный был удостоен областной премии для молодых актеров «Творческая удача», а также получил муниципальную премию «Лучший спектакль года для детей». В

Сцена из спектакля «Щелкунчик», Мари – Е. Смирнова, Щелкунчик – А.Тетюрин

1996 году за свои театральные сочинения Александр стал лауреатом только что учрежденной областной премии «Оренбургская лира». А в 1997 году его спектакль «Красная шапочка» увидели дети Легницкого воеводства Польши.

В выдумке и изобретательности А. Заболотному не уступала и другая творческая пара – заслуженный артист РФ Александр Салманов и художник Ольга Рыжкова. После успеха спектакля про Аладдина они отважились на постановку спектакля «Щелкунчик» по известной сказке Э.-Т. Гофмана. Премьера состоялась аккурат под Новый год. Жанр спектакля А. Салманов определил как рождественскую феерию. В этой режиссерской работе актер раскрылся как романтик. Волшебной была сцена, когда «с запеленатого Щелкунчика словно бы сама по себе спадает ткань и кукла, лежащая на ста-

ринном буфете, оживает. К слову, о буфете. Он здесь и элемент декорации, и рабочая ширма, и... художественный персонаж. И в самом деле, как только стемнело, с ним такое стало твориться! Начал светиться циферблат часов на буфете, а потом и вовсе вместо них появилась сова, где-то в недрах шкафа исчезла ткань, в которую была завернута кукла, зато из многочисленных ящичков появились оловянные солдатики»¹¹¹. Много и пластично в спектакле использовались ткани. Мантия мышинного короля – огромный отрез темного шелка, на котором не счесть мышинных мордочек, взвываясь, наводила ужас, как на окружающих, так и на зрителей. Кольшущиеся шторы, улетающий шарфик Мари создавали ирреальную, волшебную атмосферу сна. Почти всю вторую половину спектакль был наполнен музыкой П.И. Чайковского.

Художник Виктор Нихоненко

Роль Мари, нежной и стойкой в исполнении Е. Смирновой, пластичной в живом плане и в кукле, была отмечена областной премией «Творческая удача».

До конца девяностых годов обнаружившиеся в недрах коллектива, сформировавшиеся из актеров режиссеры не подводили. Вероятно, творческое соревнование двух Александров, в отсутствие главного режиссера было вполне естественным. Коллектив находил внутренние резервы выживания. Спектакль А. Заболотного и М. Свириденко «Подарок для подсолнуха» открыл 63-й театральный сезон и был предназначен, в основном, для выездов, а в январе 1998 года Салманов вместе с О. Рыжковой поставил «Три поросенка» С. Михалкова.

В 1996 году исполнительным директором театра был назначен Г. Рафа-

«Гадкий утенок»

Режиссер Станислав Железкин

лович, а В. Флейшер вплоть до своего отъезда в Германию весной 1998 года оставался художественным руководителем театра.

В 1997 году на постановку приехал режиссер Г. Гольдман. Но спектакль «Собачья радость» М. Супонина не удался, несмотря на то, что в нем играли А. Салманов, Е. Смирнова, Р. Рахимов. На худсовете спектакль упрекали в бездейственности, статичности, плохом драматургическом материале. Принимали его дважды. И даже худрук, пригласивший Гольдмана, понимая, сколько времени и сил затрачено на производство спектакля, честно высказался о том, что работа не получилась.

Чтобы восстановить творческую атмосферу, Флейшер срочно приглашает в Оренбург Станислава Железкина, режиссера, которому доверял, с которым у коллектива сложились добрые человеческие и профессиональные отношения.

Оренбуржцам посчастливилось познакомиться с творчеством Станислава Федоровича благодаря спектаклям Курганского театра «Гулливер» — «Хозяйка медной горы» и «Серенада» С. Мрожека, показанным на наших фестивалях. Позже, в 1996 году тогда еще заслуженный артист РФ и главный режиссер Мытищинского театра кукол «Огниво» Станислав Железкин поставил в нашем театре сказку, которую давно мечтали сыграть наши актеры, — «Гадкий утенок». Они влюбились в прекрасные куклы Виктора Николенко, в музыку Валентины Салиховой. В спектакле, где главную роль сыграл Андрей Тетюрин, главным было открытие непростой истины, что детство не только пора беззаботной радости, но и начало познания жизни. А. Тетюрин за исполнение главной роли был удостоен областной премии «Лучшая актерская работа года». Спектакль «Гадкий утенок», 14 лет являющийся украшени-

Сцены из спектакля «Огниво»

ем репертуара нашего театра, и сейчас заставляет зрителей соперничать и о многом задуматься. Некоторые выйдут после спектакля со слезами и оставляют трогательные, душевные отклики в книге зрительских впечатлений.

Спустя год, в октябре 1997-го, вышла премьера «Огниво» по сказке Андерсена. Спектакль получился зрелищный, с потрясающими куклами В. Никоненко. Художник построил «некоторое царство-государство», организовал таинственную пещеру, где свирепые псы охраняли волшебное огниво. Был в этом спектакле уникальный персонаж — Пес-рассказчик, отсутствовавший в классическом сюже-

те. В исполнении Дмитрия Чернова он был ненавязчивым комментатором, существом, тайно мечтающим стать участником происходящих событий. С. Железкин признался в любви к оренбургским актерам. «Я знаю почти все труппы российских театров кукол, и с оренбуржцами на равных могут соперничать, пожалуй, только воронежские артисты. Настоящим достоянием вашего театра считаю Любовь Милохину и Александра Салманова»¹¹².

Его любимцы сыграли в этом спектакле неожиданные характеры, предложенные режиссером. Александр Салманов — Ведьму. В его исполнении она получилась общительной и веселой. А Л. Милохина сыграла Короля, он был ворчливым и всегда недовольным. Но какой бы интересной ни была работа с Железкиным, она завершилась. Уезжая, режиссер раззадорил актеров вероятной возможностью работы с ними над такими сложными произведениями, как «Мамаша Кураж» Б. Брехта и «Король Лир» В. Шекспира. Строились долгосрочные планы, так как надеялись, что Станислав Федорович, не оставляя свой театр в Мытищах, может быть, согласится быть куратором творческой программы Оренбургского театра кукол.

С тяжелым настроением начинали 64-й сезон. Директором театра с 1998 года окончательно стал исполнительный директор, а до этого заведующий постановочной частью Григорий Михайлович Рафалович. Ему достались сложные времена. Но вместе с коллективом он отстаивал театр.

В октябре труппа встретила с председателем комитета по культуре и искусству областной администрации Виктором Васильевичем Реневым. На встрече «не было жалоб на трудное житье-бытье, вопросов о зарплате, которую не выдавали с мая. Актерская боль и обида была за судьбу театра. Да,

кризис, да, трудно (впрочем, когда у нас было легко, особенно в культуре?), но разве можно допустить, чтобы в театре не было больше премьер, чтобы не рождались новые сказки, которые с таким нетерпением ждет детвора? Но как работать дальше, если уже три года не выделяются средства на постановочные расходы, как оформлять спектакли, делать кукол?»¹¹³.

Результатом такого положения дел было то, что в 1998 году было выпущено всего два спектакля. Приходилось обходиться своими средствами. И снова на выручку пришел неунывающий Петрушка. Он предстал перед зрителем в веселом балаганном представлении А. Заболотного «Петрушка и колобок». Вместе с режиссером над спектаклем с увлечением работали его коллеги – художник Марина Свириденко и автор музыки Виктор Расовский. Петрушка оставался все таким же острословом, смешливым и драчливым, каким был испокон веку. Он также не расставался с дубинкой, помогающей восстанавливать справедливость и карать преступников. Зрители знакомились с Кобылой, которая «не тянет, не везет, не курит и не пьет», с Волком, складывающим пальцы веером, и с заторможенным Медведем. Новый сюжет с Петрушкой вызывал современные ассоциации, да и не мудрено, традиции, сюжеты с этим героем всегда были злободневны. В этом спектакле Чудище трехголовое покушалось на стариковский дом. И конечно, Петрушка побеждал благодаря отваге, смекалке и дубинке. Была здесь игра слов, адресованная взрослым, и непосредственная атмосфера игры, доступная любому ребенку. С увлечением описывала Е. Павлова, как Сказочник-шарманщик, в исполнении А. Заболотного приоткрывал дверь в волшебную страну сказок, чем не преминули воспользоваться perso-

Сказочник-шарманщик – А. Заболотный

нажи, даже и не имеющее отношение к основному сюжету. И первые улыбки зрительного зала были адресованы Коже, появляющейся всякий раз, когда Шарманщик собирался представить главных героев спектакля. «Знак высокого качества спектакля – надолго остающиеся в памяти второстепенные герои. Чемпионом «Петрушки и Колобка» в этом отношении стала серая лошадка – пресимпатичное существо, веселое и чрезвычайно кокетливое, но тем не менее отвергнутое Петрушкой в пользу самолета – все-таки XX век!»¹¹⁴

А через год спектакль получил приглашение Международного театрального фестиваля. Так замечательный квартет актеров в составе Елены Смирновой, Любви Милохиной, Александра Заболотного и Дмитрия Чернова в 2000 году представлял искусство оренбуржцев в Киеве. Состоялась эта

*Д. Чернов, А. Заболотный, Е. Смирнова,
Л. Милохина на фестивале в Киеве, 2000 год*

поездка благодаря актерской инициативе, сумевшей найти спонсоров, а также поддержке комитета по культуре и искусству. Вспоминая о выступлении на фестивале, Л. Милохина отмечала: «Особенно приятно оказаться «на высоте» среди представителей театров из Польши, Германии, Украины и разных городов России. Окружив нас после спектакля, коллеги рассматривали наши куклы, декорации, расспрашивали актеров и удивлялись их молодости и творческой зрелости. А организаторы фестиваля сказали на прощанье, что у них сложилось впечатление об Орен-

бурге как о чрезвычайно театральном городе, особенно замечательном своими кукольниками»¹¹⁵.

Это было приятно, но жаль, что не вполне справедливо, так как на фестиваль в Киев Александр Заболотный и Елена Смирнова приехали из Пскова, являясь уже артистами Псковского театра кукол.

Тем не менее, оренбуржцы старались держать профессиональную марку. Чего стоил спектакль А. Салманова «Баба-Яга на пенсии», премьера которого состоялась в октябре 1999 года! В нем было много удивительного, начиная с жанра. Ну, где еще можно увидеть «кукольно-опереточный кураж в 2-х действиях»? Спектакль не имел конкретного возрастного адресата. Это музыкальное представление, полное волшебных превращений и искрометного юмора, с удовольствием смотрели и взрослые и дети. Фантазия режиссера-постановщика одновременно являвшегося и автором либретто, перенесла действие пьесы В. Орлова «Маша и колобок» в один из оренбургских дворишков, где живут актеры, которых явно преждевременно отправили на пенсию.

Но ведь творческого азарта не унять возрастом, и актеры весело разыгрывали историю, в которой смеялись над собой и театральными штампами. В этой пародийности было много талантливых находок. Обычный железный чайник, перевернутый вверх дном, на глазах превращался в Бабу Ягу с вытянутым крючковатым носом и беззубо шамкающим ртом-крышкой. Печной горшок оборачивался Лешим с кактусовыми конечностями.

Зрители ахали от восторга, когда неодушевленные предметы волшебным образом оживали прямо на глазах. Критик с удовольствием отмечал, что актеры «играют не на два, даже не на три фронта, с куклами, обычной домашней

П. Ананьев с куклой Бабы-Яги в спектакле «Баба-Яга на пенсии»

утварью, друг с другом, зрительным залом и даже с соседкой по Олимпу классической опереттой»¹¹⁶. Мастерству Л. Милохиной, вокальным партиями ее героини с восторгом аплодировали артисты театра музыкальной комедии, признавая высочайший уровень исполнения. Роль Яги Ивановны была удостоена премии областного смотра «За лучшую актерскую работу года».

Ситуация с отсутствием финансирования оставалась прежней, но театр продолжал находить способы выживания. С одной стороны решили восстанавливать старые, но знаковые спектакли, с другой – стимулировали самостоятельную работу актеров. Так, в октябре заслуженная артистка РФ Наталья Зайцева пригласила на премьеру моноспектакля по стихам Анны Ахматовой «Нам покаянные рубахи, нам со свечой идти и выть». Актриса продолжала реализовывать себя в жанре поэтического театра. В

этом ей как всегда, помогал муж, артист Р. Рахимов, ставший режиссером спектакля.

В представлении не было ни одного авторского слова. Только через стихи зритель видел порывы юной Ани Горенко, постигал этапы ее взросления и становления большого поэта. Критика отмечала, что «...при самой малой поддержке музыки, света, декораций, «царственное слово» прозвучало внятно, горячо и призывно»¹¹⁷.

Надо сказать, что после ухода Владимира Флейшера у театра как-то не складывалось с приглашенными режиссерами. Была начата работа над созданием материальной части спектакля «Легенды Инвалидной улицы» с режиссером из Челябинска С. Плотовым и художником Белицкой. Из 90 кукол около трети уже было готово, но из-за отсутствия средств, сроки выпуска спектакля сначала переносились, а потом и говорить о премьере перестали. Зарплату актерам не выплачивали по несколько месяцев.

Тем не менее постановочная группа в составе А. Заболотного и художника областного драматического театра П. Плотникова приступила к подготовке спектакля к 200-летию А.С. Пушкина. К срокам, установленным комитетом по культуре и искусству, театр не успевал. Что можно было предложить к юбилею? И тогда снова выручили спектакли репертуара – «Сказки из разноцветного пальто». Пушкинская «Сказка о рыбаке и рыбке», входившая в него, с февраля по июнь 1999 года объездила всю область. Было сыграно 50 спектаклей.

Это было время, когда из-за отсутствия финансирования не только сократилось количество постановок, но и исчезли гастроли, выезды на фестивали. Да и выезжать, собственно, было не с чем. Режиссеры-варяги ставили спектакли, уже опробованные ими в

Группа театра конца 90-х годов. Сидят: П. Шумилкина, Р. Екимова, Н. Зайцева, Р. Рахимов. Стоят: Г. Мирошниченко, А. Деденев, Т. Деденева, А. Заболотный, П. Ананьев, Д. Чернов, А. Салманов, Н. Титова, А. Тетюрин, Н. Акимова, И. Савлевич

других театрах. Оригинальный репертуар не складывался. С кураторством С. Железкина тоже не получалось. То ли денег не хватало, то ли желания руководства области. Просьбы актеров о режиссере, который мог бы и вести курс «Актер театра кукол» при институте искусств, так и остались благими пожеланиями.

Приближался 2000 год и 100-летие со дня рождения Антуана де Сент-Экзюпери. 4 ноября, в день рождения Романа Ренца, актеры сыграли «Маленького принца» в постановке В. Вольховского. Перед началом спектакля на сцену поднялась заслуженная артистка РФ Наталия Зайцева и произнесла короткую взволнованную речь — посвящение Ренцу, учителю, который первым в мире рискнул поставить на кукольной сцене «Маленького принца», режиссеру, на всю жизнь приручившему своих воспитанников, давшему им профессию и до конца

жизни бывшему в ответе за каждого из них. Спектакль В. Вольховского возродил к жизни Александр Салманов, он же играл в спектакле Лиса. Для бывших студийцев Ренца — Наталии Титовой, Полины Шумилкиной, Павла Ананьева и Наталии Зайцевой — это был поступок, в котором проявилась дань памяти учеников своему наставнику, который учил их «идти по земле, но смотреть на звезды». Они старались соблюдать заветы Учителя.

Тогда еще трудно было понять, что закончилась одна эпоха, с ее эстетикой, ценностями, законами. Другая — только рождалась. А потому, опора на традиции помогала театру устоять. Но развиваться без режиссерских идей и общей художественной концепции, было невозможно. Хорошо бы вновь найти творческого лидера. Без конца искали виновных, а виновных не было. Что же делать, если «повезло» жить и работать в эпоху перемен?

97. «Джинна не будет, но другие сюрпризы не исключены», Оренбургская неделя, 1.10.1993 г.
 98. Е. Павлова, «И это - про собак?» // газ. Новое поколение, 6.03.1993 г.
 99. А. Самарина, «А наша цель да будет чистой» // газ. Оренбургские ведомости, 18.03.1994 г.
 100. А. Самарина, «А наша цель да будет чистой» // газ. Оренбургские ведомости, 18.03.1994 г.
 101. М. Ульянов, «Авансцена» // газ. Оренбургская неделя, 20.05.1994 г.
 102. М. Зайцев, «Оренбургский папа Карло» // газ. «Новое поколение», 2.07.1994 г.
 103. М. Зайцев, «Оренбургский папа Карло» // газ. «Новое поколение», 2.07.1994 г.
 104. С. Новикова «Оренбургские узоры» // газ. Экран и сцена, декабрь 1995 г.
 105. Л. Левенцова, «Нежный вкус родимой речи» // газ. «Новое поколение», 11.03.1995 г.
 106. Н. Веркашанцева, «Собаки вернулись» // газ. Оренбургская неделя, 10.02.1995 г.
 107. П. Авинов, «Юный театр доброго зрителя» // газ. Оренбуржье, 3.06.1995 г.
 108. П. Авинов, «Юный театр доброго зрителя» // газ. Оренбуржье, 3.06.1995 г.
 109. См. там же
 110. Н. Веркашанцева «Неудобно гоняться за мышами в сапогах» // газ. Оренбургская неделя, 20.10.1995 г.
 111. Н. Веркашанцева, «Сказка, рассказанная ночью» // газ. Оренбургская неделя, 30.01.1997 г.
 112. Т. Скобелева, «Огниво дарит свет» // газ. Южный Урал, 29.08.1997 г.
 113. Г. Орлова, «Жить трудно. Даже куклам» // газ. Оренбургские ведомости, 9.10.1998 г.
 114. Е. Павлова, «Здравствуй, Петрушка!» // газ. Новое поколение, 8.10.1998 г.
 115. Прянишникова, «Киев майский – детям» // газ. Южный Урал, 20.06.2000 г.
 116. Е. Павлова «Играют куклы в оперетту» // газ. «Оренбургское время», 22.10.1999 г.
 117. Е. Павлова, «Театр одной актрисы» // газ. «Оренбургское время», 12.11.1999 г.

ПРЕОДОЛЕНИЕ

В

канун открытия 65-го сезона, в сентябре 2000 года, спектакль «Красная шапочка» А. Заболотного возвратился с VIII фестиваля театров кукол «Большой Урал». Радовало, что фестивальная жизнь наконец-то оживилась.

Седьмой форум уральских кукольников прошел 12 лет назад, в 1988 году, в Екатеринбурге. После него разговоры и споры долго крутились вокруг спектаклей Челябинского театра кукол — «Истории любви» А. Борока и С. Плотова, обошедшегося без кукол, «Картинок с выставки», видеозапись которого трепетно передавалась из рук в руки оренбургскими актерами, и «Иллюзиона» А. Ефимова, поставленного в Екатеринбургском театре кукол и провозглашенного гениальным кукольным явлением. И вот теперь наш спектакль был отмечен дипломом VIII фестиваля «Большой Урал» — «За единство остроумного текста, режиссерского замысла, актерской импровизации и образного решения кукол» в номинации «Художественная целостность спектакля». Это было приятным сюрпризом, тем более, что в фестивальной афише были замечательные спектакли — «Конек-горбунок» Игоря Ларина из Магнитогорска, «Соловей» Андрея Ефимова из

Екатеринбурга, «Ты кто?» Сергея Кудимова из Перми, «Свет ликующий» В.Гаранина и другие. Оренбуржцы отправлялись в Челябинск поучиться, набраться свежих впечатлений, вдохновиться идеями. Оказалось, что и наш спектакль вызвал интерес. Председатель жюри, кандидат искусствоведения, авторитетный историк и критик театра кукол Анна Некрылова, отмечая мастерство кукловождения, высказалась вполне оптимистично: «Выступление оренбуржцев приятно и неожиданно на фоне того, что об известном театре несколько лет уже не слышно. Эта очень удачная постановка может послужить хорошим поводом для возрождения его былых традиций»¹¹⁸.

По возвращении настроение было приподнятым. Директор театра Г. Рафалович обрадованно делился впечатлениями: «Главное, ребята почувствовали, что сил у них много. Их взбодрила высокая оценка жюри. Я был уверен в их мастерстве»¹¹⁹.

Фестиваль обнадёжил, но и зафиксировал, что творческих лидеров в театре кукол заметно поубавилось.

Место главного режиссера по-прежнему пустовало. Главная проблема театра никак не хотела решаться. Поиски творческого лидера продолжали

Сцены из спектакля «Хочу быть большим»

старым испытанным способом — через приглашение на постановку.

Своеобразным откликом на под- сказку А. Некрыловой о возрождении былых традиций театра стал спектакль «Хочу быть большим» Г. Сапгира и Г. Цыферова, памятный по первой зарубежной поездке и увенчанный лаврами лауреата Международного фестиваля в Венгрии. Режиссер-постановщик Александр Салманов ввел еще и большие куклы и заставил музыку зазвучать в другой аранжировке. Для Салманова возобновление спектакля Р. Ренца было поводом не только продемонстрировать сильные стороны коллектива в кукловодении, но и показать класс профессии начинающим актерам.

Спектакль играли «птенцы гнезда Романа Ренца» — Павел Ананьев, Наталья Титова, Полина Шумилкина. Много сил режиссер затратил на работу с молодой актрисой Еленой Бирюковой. Зато ее Львенку расточали похвалы. Новое прочтение истории о львенке и котенке, торопящихся поскорее распрощаться со страной детства, было профессиональным, трогательным, но на качественно новую высоту не поднялось.

Счастьем для всех в декабре 2000 года стала встреча с Владимиром Гараниным. С заслуженным артистом Башкорта-

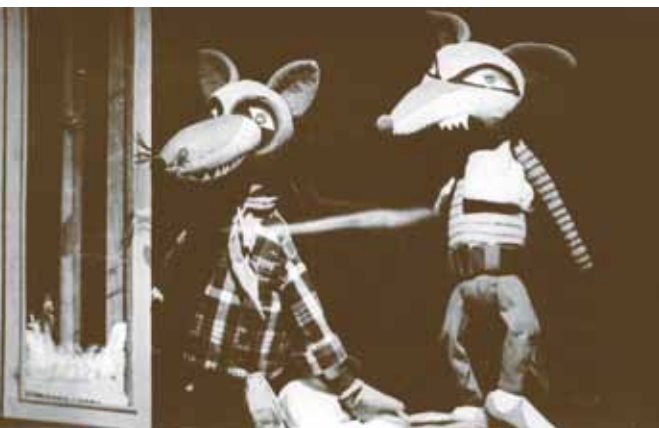
стана оренбуржцы познакомились в Челябинске. Спектакль екатеринбуржцев на рождественскую тему «Свет ликующий» с большими пятиметровыми куклами, спецэффектами, яркими костюмами, народными игрищами был по-настоящему театральным зрелищем. Он покорила фестивальную публику, и заронил мечту о совместной работе. Мечта сбылась. Спектакль «Сказки дядюшки Римуса» В. Миодушевского по мотивам негритянских сказок Дж. Харриса был решен В. Гараниным как вестерн.

Джазовая интонация делала спектакль изящным, легким и стильным. Очаровательная крольчиха миссис Ребит в исполнении Л. Милохиной потрясающе пела джаз и кружила головы героям. Роли главных соперников, братца Кролика и братца Лиса исполняли Андрей Тетюрин и Александр Салманов. Волка сыграла Татьяна Деденева. Ей удалось создать характер эдакого беспросветного обалдуя. Так звезды сошлись, что актрисе пришлось заменить заболевшего коллегу. В итоге в каждой рецензии отмечалась эта удачная и необычная для артистки работа.

Все действие вел Дядюшка Римус — единственная роль в живом плане, которую сыграл Рамиль Рахимов.

Братец Кролик и миссис Ребит

*Волк и братец Лис
Дядюшка Римус*

Режиссеру В. Гаранину понравилось работать с труппой оренбургского театра. Артисты дали спектаклю много нового, свежего, интересного. У режиссера появилось желание поработать не в авторской копии постановки, как в этот раз, а на уровне сочинения спектакля.

В марте 2001 года заслуженному артисту РФ Александру Салманову выпала честь провести свой бенефис на сцене Центрального Дома работников искусств в Москве. Приглашение пришло от легендарной Ольги Лепешинской, выдающейся балерины, народной артистки, председателя правления ЦДРИ. Бенефис включил спектакль «Сказки из разноцветного пальто» и авторскую эстрадную программу и получил самые высокие отзывы столичных коллег. По оренбургскому телевидению трижды прошла сорокаминутная передача «Человек играющий», посвященная творчеству А. Салманова.

Под занавес сезона 19 июня вышел спектакль по пьесе М. Ворфоломеева «Фантазер Кнок». Авторами постановки стали режиссер из Перми, заслуженный артист РФ Сергей Кудимов и художник-постановщик Евгений Медведев. Фестивальное знакомство закрепилось в совместной работе. Современная сказка вполне вписалась в репертуар театра.

Спектакль продолжал тему свободы выбора, которая прозвучала в репертуаре восьмидесятых годов в сказке о снежных человечках. Поросянок Кнок решается на поступок. И совсем неважно, что он — простая глиняная копилка. «Главный герой у Полины Шумилкиной — живой и обаятельный образ. Актриса, играя с куклой, играет сама. То она Кнок, то мудрая рассказчица, знакомящая нас с историей жизни своего героя, то ироничный партнер»¹²⁰.

Спектаклю удалось завести с маленьким зрителем серьезный разговор,

и поставить совсем не детскую проблему о самопожертвовании во имя любви. Только так можно было победить коварную злодейку – старьевщицу Хлам, которую остро, темпераментно сыграла Наталья Титова. Это была единственная роль, сделанная только в живом плане. Соединение кукольного и живого планов придавало действию многомерность. Актеры были и рассказчиками судеб своих персонажей и их защитниками. Спектакль получился ансамблевым, атмосферным. Самое ценное, что он затрагивал души ребят и получал ответный отклик. Это замечательно зафиксировано в одной из рецензий: «На первом представлении был момент, когда «браво» захотелось крикнуть зрителям. Это когда Мальвина, вспоминая о жизни в том, сказочном театре, рассказывала, какое счастье было слышать аплодисменты любимых зрителей и как их ей теперь не хватает. И вдруг раздался одинокий, не очень уверенный хлопок, затем другой, еще, еще... Надо понять, какой сложный путь прошла «информация» Мальвины, чтобы оценить победу театра. Он пробудил фантазию детей. Вообразив давний триумф Мальвины, они должны были почувствовать, что чувствовала она, захотеть подарить ей радость и догадаться, как это сделать! Это в них свершилось. Не в эти ли моменты растет и взрослеет в человеке душа?»¹²¹.

Объясняя, почему к постановке был взят сложный философский материал, Сергей Кудимов сказал: «Такой сильной труппе, как оренбургская, было бы стыдно привезти «Теремок» или «Колобок». Ребята хотят расти, у них все есть для этого – талант, мастерство, желание»¹²².

Итак, и приезжий режиссер, и зритель в который раз убедились в способности оренбургских кукольников справляться с самыми сложными задачами. Жаль, что уходило

Мальвина – Н. Зайцева и Старьевщица – Н. Титова

П. Шумилкина – Кнок и Р. Рахимов – Василий

время, а для способного на многое творческого коллектива не находилось режиссера, который захотел бы с ним работать не время от времени, а постоянно. Как Агафья Тихоновна из «Женитьбы» мечтала о женихе, так и актеры мечтали, чтобы умение работать с труппой одного режиссера соединилось с постановочным талантом другого да еще с организаторскими способностями третьего...

За этот сезон было поставлено всего три спектакля. Сказывалось и отсут-

А. Гордеев и Т. Деденева в спектакле «Ваня Датский»

ствие постановочных средств. Только на последний спектакль ушло 92 тысячи рублей, в то время, как на год отпускалось всего 150 тысяч рублей. Конечно, приходилось прибегать к помощи спонсоров.

В следующем, 66-м сезоне выпустили четыре спектакля. Из них половина относилась к малой форме и предназначалась для выездов. Первую премьеру сезона зрители увидели 1 сентября. Подарком маленьким зрителям ко Дню знаний и Дню города стал спек-

такль по мотивам произведений Б. Шергина — «Сказ о Ване Датском» В. Куприна. Поставил его Геннадий Гипиков, режиссер из наших, выпускник первой студии Р. Ренца, а ныне руководитель театра кукол «Дюймовочка» в Тольятти. Сыграли эту лирико-драматическую историю в декорациях Евгении Куприной с музыкой Владимира Максимова актеры Татьяна Деденева и Андрей Гордеев. Несмотря на то, что исполнителей было только двое, спектакль густо населяли русские и иностранцы. Актеры с увлечением сыграли 16 персонажей! Самого Ваню, его маму, торговку, капитана..., да всего разношерстного состава действующих лиц и не перечислять. Когда шла сцена на базаре, у зрителя возникало ощущение настоящей разноголосой торговой площади. Чтобы передать своеобразный северный говор, актерам пришлось много потрудиться. Зато и оценка была высокой. Камерный спектакль стал открытием драматических способностей Андрея Гордеева, умения филигранно перевоплощаться Татьяны Деденовой. Не случайно актриса за роль Матери и еще за семь ролей в этом спектакле была удостоена премии областного смотра «Лучшая актерская работа года» за 2001 год. В областном смотре молодежи «Творческая удача» за роли в этом же спектакле отметили Андрея Гордеева.

В этом сезоне Г. Гипиков поставил еще один спектакль — «Сказки бабушки Арины», также предназначенный для выездных площадок. Простой и ясный, он до сих пор с успехом идет не только в маленьких залах детских садов, но и на сцене театра. Дети смотрят его с удовольствием. Бабушка Арина достает из своего сундучка куклы, сделанные собственными руками, и рассказывает разные сказки. Автором забавных кукол был режиссер Геннадий Гипиков, научившийся их делать

Участники спектакля «Сказки бабушки Арины» Сидят: Н. Акимова, А. Гордеев, стоят: Л. Милохина, Е. Бирюкова, Г. Гипиков, П. Шумилкина, А. Деденев

у наших художников-бутафоров еще в годы обучения в студии Ренца. Весь спектакль построен как диалог бабушки Арины с ребятами. «Дети не только дружно отвечают на вопросы Арины, но и с удовольствием поднимаются на сцену, чтобы пообщаться с героями. Их безыскусному поведению на сцене очень помогает иллюзия одушевленности кукол, которую создают исполнители — заслуженная артистка России Любовь Милохина в роли капризной, но все равно обаятельной Матрешки, и Наталья Акимова, и Андрей Деденев с Андреем Гордеевым»¹²³.

К сожалению, у некоторых актеров надежда на реализацию своих способностей все таяла и таяла, и как ни обидно было сниматься с насиженно-го места, они уезжали в другие города.

Даже жилье, полученное в Оренбурге, не держало. С отъездом Андрея Тетюрина сразу стало понятно, что второго такого романтического героя в нашей труппе нет. Уехала и Елена Смирнова. Возникла серьезная проблема — не потерять спектакли, пользующиеся спросом зрителей. А потому Александр Салманов занялся вводом других артистов в десять спектаклей репертуара.

Отсутствие актеров-кукловодов все больше сказывалось на формировании афиши театра. Собственными силами решить эту проблему было невозможно. Разделяли эту точку зрения и в областном комитете по культуре и искусству. Но никаких конкретных шагов, ожидаемых коллективом театра и связанных с открытием отделения «Актер театра кукол» в институте искусств им. Л. и

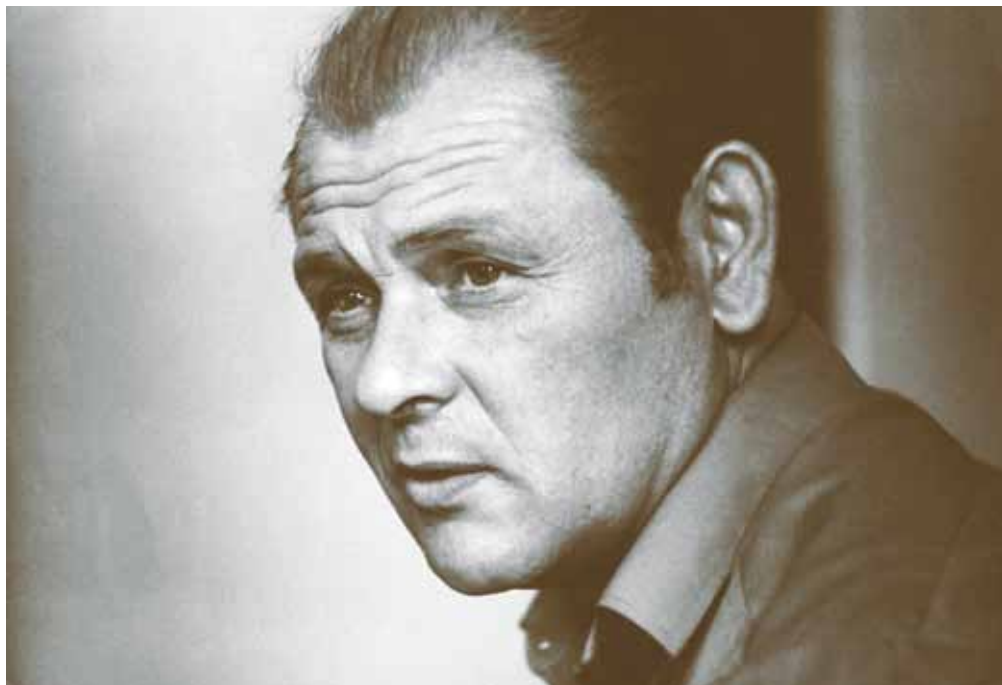

Джонни – Л. Милохина и папаша Дорсет –
П. Ананьев

Билл Пупкинс – А. Салманов

Папаша Дорсет – П. Ананьев, Сэм Вилкинс – Р. Рахимов

Директор Григорий Рафалович

М. Ростроповичей, к новому учебному году предпринято не было.

6 ноября состоялась премьера спектакля «Вождь краснокожих» по О.Генри. Изобретательность и вкус продемонстрировали режиссер Иван Чабанов, художник Елена Богданова, автор песен Дарья Десятова, все из Москвы. В черном кабинете зрителям показали историю из американской жизни, пропитанную музыкой, юмором, сатирой. Любовь Милохина, великолепно сыгравшая обаятельного проказника, грозу гангстеров Джонни, была удостоена диплома и премии Оренбургского отделения СТД РФ — «Лицедей». Интересно сыграла три роли Елена Бирюкова. Но почему-то отдельные, пусть и хорошо исполненные роли не складывались в ансамбль. И члены художественного совета не преминули отметить это на приеме спектакля.

Конечно, не трудно объяснить этот недостаток тем, что к сдаче спектакль

еще только собирается (как говорят на профессиональном языке, он еще сырой). Но если бы дальше преодолевалось то, что мешало ансамблевости... К сожалению, проблемы лишь разрастались.

Следующий спектакль — «Иван-царевич и серый волк» В. Маслова, над которым работали вместе с полюбившимся режиссером из Перми заслуженным артистом РФ Сергеем Кудимовым, еще больше обнаружил творческое неблагополучие. Принимали постановку дважды. Это был редкий случай, когда понравились куклы, но не спектакль. Обнаружилось много технических неполадок. К тому же режиссер не нашел ключа к решению спектакля, а потому он получился однообразным, унылым и скоро сошел с репертуара.

Перед открытием 68-го сезона Григорий Рафалович и Александр Салманов побывали на 70-летию Ека-

Цу – засл. артистка РФ Н. Зайцева

теринбургского театра кукол. К этому событию был приурочен мини-фестиваль «Малахитовая шкатулка».

Оренбуржцы поздравляли своих коллег с юбилеем и одновременно изучали опыт, необходимый в подготовке к предстоящему 70-летию театра. Делясь впечатлениями, Г. Рафалович заметил, что кроме последнего спектакля Владимира Гаранина, безвременно ушедшего из жизни, фестиваль ничем не порадовал. «Его «Синяя птица» стала своеобразным завещанием мастера о непрестанном труде человека в поисках счастья. Театры из Кургана, Томска, Озерска показали старые спектакли. Актеры-кукловоды из других городов все больше работают только в живом плане. К сожалению, уходят традиции кукловождения. Поэтому с таким восторгом было принято выступление Александра Салманова с его замечательной собакой, обратившее внимание высоким мастерством работы с куклой»¹²⁴.

Спектакль, которым театр начинал 68 сезон, был принципиально кукольным. В репертуар включили японскую сказку «Журавлиные перья» Д. Киносита. В качестве режиссера дебютировал актер Рамиль Рахимов. Тростевые

куклы по эскизам художника В. Ефарицкого были изготовлены в мастерских театра под руководством Елены Селивановой. В спектакле играли Павел Ананьев, Наталия Зайцева, Наталья Титова, Татьяна Деденева, Полина Шумилкина и молодая актриса Елена Бирюкова. Спектакль был воспринят зрителями доброжелательно. Актеры облегченно вздохнули, потому что в репертуаре появилась оригинальная сказка, с которой можно было выезжать на гастроли. И действительно, «Журавлиные перья» участвовали в трех театральных фестивалях. В июне 2003 года его увидели зрители родного фестиваля «Гостинный двор», затем

Клоун – Андрей Гордеев

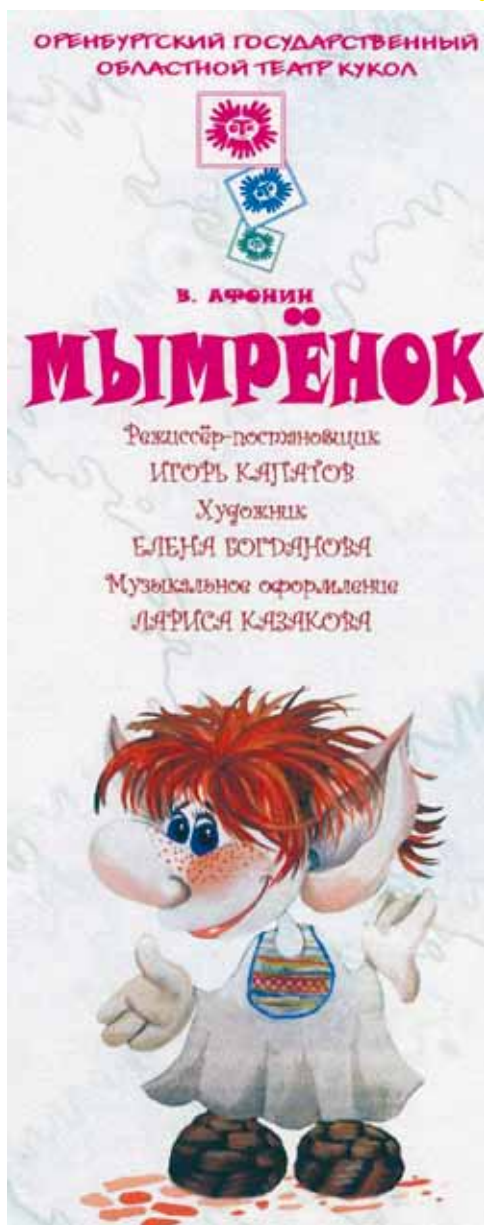
«Журавлиные перья» Е. Бирюкова, Т. Деденева, Н. Зайцева, Р. Рахимов, Н. Титова, П. Ананьев, П. Шумилкина

он был показан в Перми, в рамках IX Всероссийского фестиваля театров кукол «Большой Урал». Здесь высоко оценили музыкальное оформление спектакля. Негромкие звуки японских мелодий помогали зрителю в восприятии этой притчи о любви. Музыка с самого начала давала эмоциональный настрой всему представлению. Работа Т. Пикулевой была удостоена Диплома «За музыкальное оформление спектакля». В конце июня коллектив отправился в Санкт-Петербург для участия в программе постоянно действующего с 1993 года Международного фестиваля КУКАРТ-VI. Театральные критики Оренбурга с гордостью отмечали, что «постановка осуществлена старанием и вдохновением только «своих».

Поддерживая коллектив в сложившейся ситуации, выдавали режиссеру-дебютанту авансы и досадовали на тех заезжих, которым «куда выгоднее работать по приглашению, поставив один и тот же спектакль в нескольких

городах страны, урвав при этом солидный куш, нежели восседать главным режиссером в провинции на мизерной зарплате!»¹²⁵.

В 2003 году репертуар пополнился только двумя спектаклями. Интересной была работа коллектива с режиссером Еленой Новиковой. Она поставила динамичный, изящный спектакль «Волшебный чемодан». Молодой режиссер легко нашла общий язык с ассами оренбургской труппы. Курицу с увлечением играла Л. Милохина, а Цыпленка, Мышку и Малиновую бабочку — Татьяна Деденева. Трудней всех пришлось Андрею Гордееву, игравшему Клоуна. Зато он научился отлично жонглировать кольцами, чинить сломанные игрушки, вместе с ребятами склеивать порванные книжки. Никогда я не видела Андрея таким очаровательным и добрым, смешным и трогательным. Именно эти черты характера персонажа, найденные актером, его детская доверчивость и от-

крытость располагали к нему зрительный зал, заполненный девчонками и мальчишками, с удовольствием поднимавшимися на сцену и помогавшими нашему герою.

К Международному Дню детства театр приготовил сюрприз. В рамках

III Международного театрального фестиваля «Гостинный двор» в программе «off» был показан спектакль «Мымренок» по сказке В. Афонина. Народный артист республики Башкортостан Игорь Капатов вместе с художником Еленой Богдановой и композитором Лилией Казаковой поставил грустную историю для детей и взрослых. Как ни парадоксально, режиссер стремился к тому, чтобы рассказана она была весело. «Знаете, я ведь дедушка и должен думать о том, как растут наши дети. Иногда, спрашивая о том, про что они хотят увидеть в театре, слышу в ответ — «про покемонов, ужастики, триллеры». Меня это страшит. Эта пьеса не про страх или ужас, которыми забито телевизионное пространство. Может быть, из чувства протеста мои спектакли о счастье. Эту нехитрую историю ни человека, ни птицы — Мымренка, а вообще-то ребенка, я бы назвал «Уйти, чтобы вернуться». Ведь что происходит — шестилетний герой уходит из дома. Он теряется в лесу, пугается и плутает. Кончается, детство. Начинается другая жизнь. Встреча с таким персонажем, как Чудо в перьях многое определяет в его судьбе»¹²⁶.

Театральный мир полон неожиданностей, судьбоносных встреч. И в жизни молодого артиста, выпускника Нижегородского театрального училища Игоря Капатова была такая знаменательная встреча. Он ехал на театральный фестиваль в Ташкент вместе с режиссером, которого боготворил, Романом Борисовичем Ренцем. Тогда он и представить себе не мог, что спустя годы, будет ставить спектакль с его артистами.

В спектакле И. Капатова играли Любовь Милохина, Александр Салманов, Наталья Акимова, Елена Бирюкова, Рамиль Рахимов.

Важнейшим условием работы режиссер считал атмосферу любви. И ему

Валя Степанков за аккордеоном

удавалось ее создать. Игорь Капатов все время удивлял артистов, они с нетерпением ждали каждой новой репетиции. Спектакль был оценен по достоинству и зрителем, и критикой. О Любви Милохиной, исполнявшей заглавную роль, режиссер говорил, что лучшего Мымренка он и не представлял. А за роль Чуда в перьях Александр Салманов получил премию администрации Оренбургской области «Лучшая роль года».

69-й театральный сезон открывался театрализованным представлением в фойе. Прямо у входа зрителей приветствовал Папа Карло со своим любимцем Буратино, герои известной телепередачи «Нарисуйка». Дети с радостью использовали редкую возможность поздороваться за руку и услышать поздравления деревянного мальчика с первым посещением театра в этом сезоне. В фойе, украшенном гирляндами из разноцветных осенних листьев и шаров, маленьких зрителей развлекали Клоун, пускающий мыльные пузыри,

Шарманщик, позволяющий покрутить ручку своего музыкального ящика, и много узнаваемых персонажей русских народных сказок.

«Налетай, не скупись, покупай живопись!» — призывали огромные куклы, привлекая внимание к лоткам, где шла бойкая торговля. Керамические произведения друга театра Раисы Муралевой — забавные котики и ежики, обезьянки и прочая живность, декоративные тарелки и колокольчики радовали глаз. В другом конце фойе замечательные мастерицы из художественного цеха театра предлагали свою продукцию — озорных перчаточных кукол — Клоунов, Петрушек, декоративные панно и глиняные свистульки. Внимание детей привлекали и персонажи телепередачи «Зовите малышей» — Котофеич и Кука, наперебой объяснявшие правила поведения в театре. А дальше, откуда ни возьмись, появилась Муха-Цокотуха и пригласила всех гостей на Чудо-остров. Отправив-

Художник Александр Алексеев

шись за ней, дети и взрослые увидели действительно чудо — в театральном музее их встретил музыкальный квартет божьих коровок — Тома, играющей на пианино, домристок Натальи и Елены и музыкальной ударницы Натальи. Какие только песенки ни звучали в их слаженном исполнении, а запевалой была задорная Муха-Цокотуха. Гвоздем программы стал шестилетний Валентин Степанков. Когда ему, одетому в костюм Кузнечика, дали в руки аккордеон, он скрылся за ним, как артист за ширмой. Играл ученик Натальи Заболотной из музыкальной школы №1 просто замечательно, а дети с удовольствием пели песенку под его аккомпанемент.

После столь радушной встречи всех зрителей пригласили на спектакль «Мымренок». Мое внимание привлек малыш, теребивший маму: «Скорее пойдем в зал!» На вопрос, знает ли он, какую сказку будет смотреть, мальчик бойко ответил: «Конечно, знаю». — Откуда? — удивилась я.

И тут в разговор вступила мама, поясняя, что «Мымренка» они видели летом, на фестивале театров кукол «Оренбургский арбузник» и с удовольствием пришли еще раз, ведь, на ее взгляд, это сказка для детей и взрослых. А на мой вопрос, — почему, все-таки, сын привел сюда маму второй раз, тот задорно и внятно объяснил непонятливой тете: «Да по-то-му!!!»

Порадовало зрителей и объявление о том, что спектакли в этом сезоне будут идти пять дней в неделю, а значит, радости от встреч с театральным искусством станет больше.

С нетерпением коллектив ждал встречи с С.В. Столяровым, с которым плодотворно работал в восьмидесятые. Сначала в феврале 2004 года в театре появился главный художник Большого театра кукол заслуженный деятель искусств Республики Хакасия Александр Алексеев. К первым репетициям спектакля «История войн Великанов и кАРЛИКОВ» О. Проклова и А. Иванова в течение полутора-двух месяцев нужно было приготовить кукол, реквизит и декорации. Алексеев заворожил всех. И заставил обсуждать вопросы: что есть жизнь человеческая? как быть счастливым? как найти взаимопонимание между взрослыми и детьми, между сильными и слабыми?

Алексеевым коллектив встретился в работе впервые. За плечами опытного мастера более 70 спектаклей, из которых около 30 поставлено вместе с С. Столяровым. В послужном списке художника самые высокие театральные премии страны — «Золотая маска» за спектакль по хакасскому фольклору, с режиссером Фридманом, и высшая премия Санкт-Петербурга «Золотой Софит» за спектакль «Детский уголок», поставленный вместе со Столяровым. И новая работа привлекала оригинальностью. У спектакля не было привычной сценарной основы. Сю-

Карлик – Наталья Акимова и великан

жет должен был сложиться во время репетиций. Всем, кто хотел принять участие в постановке, еще до приезда режиссера было предложено фантазировать на заданную тему. Когда приехал Столяров, то сразу началась работа над этюдами, в основе которых лежали возможные взаимоотношения великанов и карликов. Постепенно режиссер ткал канву спектакля. Каждый из актеров предлагал свои истории жизни героев, их дружбы, вражды, войны и мирного существования. Во время репетиций возникала абсолютно равноправная творческая ситуация в поиске создания и разрешения коллизий.

Спектакль имел странное жанровое определение – «страшные и трогательные сцены из жизни «Театра Великанов и КАРЛИКОВ». Он был адресован «людям от семи лет». Его главный посыл заключался в том, чтобы научить жить в мире и согласии друг с другом, несмотря на разные взгляды на окружающую действительность. Он заявлял о праве каждого человека на самовыражение.

Спектакль получился непривычным для зрителя. Во-первых, в нем почти не было слов. Только у Хозяина театра. Впечатление значительности производила дорогая, с позолотой, огромная, во всю сцену рама. Большие головы Великанов напоминали детей, простых и доверчивых. А вот карлики, напротив, производили впечатление более взрослых существ – деятельных, суетливых. Точно работали актеры, умело управляя необычными для них куклами. Но после первых эпизодов становилось скучно. Хорошая идея буксовала. Интересно было наблюдать за тем, как ювелирно работали актеры, но и им надоедало формальное существование. Все-таки не хватало драматургического материала. Импровизационно существовать с большими, сложными куклами, которых вели несколько актеров, было необычайно трудно. Более выигрышными были карлики.

Расставались с питерской постановочной группой с грустью и какой-то досадой. Процесс был интерес-

*Г. Мирошниченко – Марисоль,
А. Гордеев – Хуан*

ным, а вот желаемого результата не получилось.

Перед началом 70-го сезона театр отправился на Международный фестиваль в Актобе, посвященный 135-летию города и году России в Казахстане. Показали спектакль «О, Аладдин!». Распределения мест на фестивале не было. «Аладдина» принимали восторженно. Спектакль отметили как яркое событие фестиваля.

Но праздник завершился и надо было думать, как встречать юбилейный сезон. В труппе элементарно не хватало молодых актеров. Летом устраивали прослушивание юношей. Пригласили учащегося училища культуры Валерия Криволапова, прикрепив к нему наставником Александра Салманова.

16 октября 2004 года юбилейный, 70-й сезон открылся премьерным спектаклем, романтической сказкой по мотивам испанского фольклора «Пока не увяла роза» И. Медведевой и Т. Шишовой. Режиссером вновь стал актер театра Р. Рахимов. В помощники он позвал художника В. Ефарицкого и му-

зыкального руководителя Т. Пикулеву. Сотрудничество с ними сложилось ещё на «Журавлиных перьях». Новая волшебная романтическая сказка рассказывала о храброй девушке Марисоль, отправившейся в опасное путешествие на поиски своего пропавшего жениха.

Марисоль и Хуану пришлось выдерживать страшную схватку с хозяйкой царства Ночи, а потом и с самой Смертью. К сожалению, пьеса была слабовата, характер Хуана совсем не выписан. Но спектакль спасла фантазия режиссера и зрелищность. Не случайно одна из рецензий называлась «Любите живопись, театры!».

Читались стихи Гарсиа Лорки, использовались приемы теневого театра, в живом плане исполнялись испанские танцы. Звучало много музыки, от узнаваемых мотивов «Кармен-сюиты» до чувственного фламенко. Но даже самый доброжелательный критик Е. Павлова не преминула заметить, что «поэтические строки и музыка позволяют исполнителям ролей молодых не особенно напрягаться в лепке характера, рисунке индивидуальности. По сравнению с силами зла — а заслуженная артистка России Наталия Зайцева (Ночь), заслуженная артистка России Любовь Милохина (Смерть, она же Цыганка) живут на сцене во всеоружии опыта, вкладывая в работу недюженный исполнительский темперамент — слишком инфантильны, легковесны, и, кажется, что им не суждено победить»¹²⁷.

В ноябре спектаклем «Вождь краснокожих» театр принял участие в основной программе III областного фестиваля «Театральное Оренбуржье».

К новогоднему празднику в подарок детворе коллектив организовал новогоднее приключение «Три Деда Мороза» по сказке Н. Абрамцевой. Премьера состоялась 25 декабря 2004 года. В этот раз за дело взялись А. Салманов в содружестве с художником-

конструктором Виктором Манаевым и музыкальным руководителем Тамарой Пикулевой.

Вместе с дедушками и бабушками, мамами и папами детвора с удовольствием принимала участие в авантюрных забавах, которые выпали на долю иностранных гостей из Швеции и Гренландии. Снегурочка и российский Дед Мороз несмотря на козни двух коварных подружек – Бабы-Яги и Бабы-Карги все равно встретились со своими друзьями – Дедом Морозом Томтенем и Дедом Морозом Юлетомте.

Наступивший 2005 год был, пожалуй, самым грустным в истории Оренбургского театра кукол. Казалось, юбилей должен бы активизировать силы, но все произошло с точностью до наоборот. В работу, как всегда к открытию сезона, была взята новая пьеса. Выбор пал на «Страшного разбойника» В. Красногорова. А. Салманов намеревался сделать мобильный выездной спектакль.

К 60-летию Великой Победы А. Заболотный, приехав из Пскова, восстановил спектакль «Петрушка на войне». Его премьера состоялась как раз 9 мая.

Репетиции «Страшного разбойника» приостановились сначала из-за того, что театр до начала сезона закрылся на ремонт. К круглой дате приводили в порядок зрительный зал, где обновили кресла и поменяли освещение. Когда пришла пора репетировать и были готовы куклы, заболел Александр Салманов. Операция на ноге закончилась вполне благополучно, все радовались, что обошлось без ампутации. Саша пошел на поправку и очень хотел выпустить премьеру к началу сезона.

Весь июнь спектакли давали на выездках — в детских садах, загородных лагерях. Неумолимо приближалось открытие сезона, а новые идеи не рождались.

В начале ноября хоронили А. Салманова. Трагическое событие ухудши-

Котенок – Л. Милохина

ло и без того тяжелую ситуацию. Казалось, что с уходом корифея из театра ушла энергия творчества. Назначение художественным руководителем Б. Хайбуллина, очередного режиссера областного драматического театра и заведующего кафедрой актерского мастерства ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей театра, было воспринято коллективом без огорчения, и без радости. Ощущение брошенности не покидало артистов. Молодежью стареющая труппа не пополнялась, ставить новые спектакли худрук не собирался, да перед ним такой задачи и не ставили.

Неоднократные обращения Оренбургского отделения СТД РФ в управление культуры с просьбой открыть отделение «Актер театра кукол» на базе ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей оставались гласом вопиющего в пустыне. Ничего не сдвигалось с места. Знали только, что к новому году директор театра Г.М. Рафалович уходит на пенсию и уезжает в Питер. В возрождение театра уже никто не верил. Состояние растерянности было замечено и пресой: «В областном театре кукол актер-

Сцены из спектакля «Экзамен для Гретхен»

ский коллектив просто брошен на произвол судьбы.

Свой 70-й сезон он начал не только без главного режиссера или художественного руководителя, к этому ему не привыкать, но даже и без директора... Театр кукол, некогда заслуженно известный среди своих собратьев, уже несколько лет влечет бесславное существование – не имея ни репертуарной политики, ни простой тактики и стратегии выживания в довольно ожесточившейся против культуры и искусства реальности»¹²⁸.

За год своими силами был поставлен один-единственный спектакль. Осуществил постановку грустной сказки «Котенок на снегу» артист театра Рамиль Рахимов. Атмосфера шемящего одиночества главного героя вполне соответствовала общему настроению. В середине сезона в театр был назначен новый директор. Александр Генрихович Паин, коренной оренбур-

жец, имеющий опыт руководителя, по первому образованию педагог. Он пришел в театр не в лучшие времена. Первоочередной задачей для Паина стало проведение 70-летия театра. Была развита кипучая организационная деятельность. Чего только ни напридумывали все вместе к юбилею! По городу пошел театральный троллейбус, пассажиры которого получили уникальную возможность на протяжении маршрута оказаться рядом с кукольными персонажами – Петрушкой, Марфушкой, Лисой Алисой и Котом Базилио. В краеведческом музее открылась выставка работ фотохудожника Георгия Ефимова, который много лет проработал в театре. Начала действовать программа «Куклотерапия». По театральным цехам проходили экскурсии «Тайны театра кукол», а к праздничному заседанию клуба юных театралов «Петрушка» была организована выставка детских рисунков.

30 марта 2006 года у театра состоялось уличное шествие, а позже гостей встречали на юбилейном вечере «Принимаем поздравления». Самым замечательным в этой широко развернувшейся компании по празднованию 70-летия было то, что, как в старые добрые времена, в театр со всех концов слетелись друзья. Из Санкт-Петербурга приехал выпускник М. Хусида Давид Бурман, из Челябинска — режиссер Владимир Гусаров, приглядывающийся к театру, из Мытищ — актриса Елена Бирюкова. Получили множество поздравительных телеграмм от выпускников Р. Ренца. Газеты пестрели заголовками — «Куклы вышли в люди», «Театр родом из детства», «Перемены начались в кукольном». На последнее очень хотелось надеяться.

Сезон завершился научно-практическим семинаром. Его программа включала «круглые столы» с участием представителей законодательной и исполнительной власти, ученых вузов области, педагогов, театралов и продюсеров. Главной целью семинара было возобновить интерес к детскому театру, понять его место в современных рыночных условиях, определить взаимоотношения с властными структурами.

Но даже отлично организованный пятидневный корпоративный научно-практический семинар «Областной театр кукол: время перемен» не придавал уверенности в том, что перемены действительно начнутся. Все-таки главное в театре — спектакль. А спектаклей, живых и интересных, давно не было.

Новый сезон начался с решения текущих проблем. По заказу ГАИ Б. Хайбуллин предложил к постановке пьесу «Светофория», написанную им вместе с артистом татарского драматического театра Р. Фатыховым. Премьера, открывшая новый сезон, коллектив не вдохновила. Спектакль-урок по пра-

вилам уличного движения выполнял социальный заказ, а потому был востребован. Но артистам хотелось играть роли в полноценных художественных произведениях.

Понимая, что нужны действительно коренные перемены, А. Паин, как когда-то в начале творческого пути В. Флейшер, отправился за опытом в Тюмень, на фестиваль «Золотой конек». Палитра спектаклей кукольников впечатлила, появились новые знакомые, оказавшиеся старыми друзьями театра.

Очередным ходом нового директора было приглашение из Краснодара заслуженного деятеля искусств РФ Анатолия Семеновича Тучкова. В то время режиссер вынашивал замысел постановки спектакля «Экзамен для Гретхен» по немецкой сказке «Маленькая ведьма» в своем театре. А после уговоров А. Паина решил опробовать пьесу в Оренбурге.

Кроме того, после трехдневных гастролей в Уфе договорились о встрече с режиссером и художником Башкирского театра кукол А. Волковым. Идея актрисы Татьяны Деденовой — продолжить работу над воплощением сказов Б. Шергина — нашла поддержку у коллег и администрации театра. В параллель большому спектаклю было решено поставить камерный, на двоих исполнителей. У Андрея Волкова, к счастью, уже был удачный опыт постановки спектакля «Ванька доброй» по Б. Шергину. Захватывало дух и от предстоящей работы с А. Тучковым. Постановка его пьесы, густонаселенной персонажами осуществлялась впервые в России, и для труппы это стало своеобразным экзаменом. Актеры соскучились по работе с настоящим профессионалом. Работали увлеченно, вдохновенно. Премьера состоялась 14 октября 2006 года. Спектакль получился ярким, зрелищным. Разновеликие куклы Юлии Туч-

Деденева и А. Гордеев

ковой, от маленькой Гретхен до огромной, во всю сцену, Главной ведьмы, вполне соответствовали волшебной сказке. Ошеломляли спецэффекты и покорила стойкость маленькой девочки Гретхен в исполнении Л. Милохиной, отчаянно стремившейся в мир взрослых со своим пониманием добра.

Одновременно директор попросил А. Тучкова восстановить его же спектакль «Морозко». Работа режиссера и театра оказалась плодотворной. В декабре 2006 года «Морозко» стал дипломантом первого Всероссийского конкурса спектаклей, пропагандирующих идеи патриотизма, любви к Родине, проходившего в Москве, а пьеса «Экзамен для Гретхен» была удостоена гранта в конкурсе оригинальных пьес для детского театра.

Компенсируя долгий творческий застой, на следующий день после первой вышла вторая премьера сезона. Несмотря на занятость, для восстановления спектакля «Гадкий утенок», в Оренбург сумел приехать главный режиссер Мы-

тищинского театра кукол Станислав Железкин. После отъезда исполнителя главной роли А. Тетюрина, «Гадкий утенок» сошел с репертуара. Но на полюбившуюся сказку продолжали спрашивать билеты. После ввода новых артистов, к радости многочисленных поклонников, спектакль снова ожил. Режиссер сознательно пошел на то, чтобы в обновленной версии заострить конфликтные ситуации, понимая, что «сегодня о взаимоотношениях в обществе и расколе в нем нужно не ласково разговаривать, а кричать. В школе у каждого ребенка рано или поздно могут возникнуть конфликты с окружающими, особенно, если он не такой, как все. Эти ситуации нужно устранять. Прежде всего, пониманием индивидуальности каждого ребенка»¹²⁹. Станислав Федорович сумел достучаться до сердца не только каждого ребенка, но и до взрослых, которых эта история взволновала до слез. Для труппы работа с такими профессионалами экстра-класса, как А. Тучков и С. Железкин, была хорошей встряской. Наконец-то артисты были востребованы. В театр вернулась творческая атмосфера. Даже те немногие актеры, кто не был занят в спектаклях, ходили на репетиции, как на мастер-классы.

Очень удачно попал в эту творческую волну Андрей Волков. Он быстро нашел общий язык и с цехами и с актерами. Даже ветераны не могли припомнить случая, когда сразу два состава выходили на сцену. Наталия Зайцева и Рамиль Рахимов, а также Татьяна Деденева и Андрей Гордеев играли спектакль по-разному.

Четверо крепких актеров получили хорошие, интересные роли, позволявшие им совершенствовать свое мастерство, как в живом плане, так и в работе с куклой. Ярким выразительным средством стали песни русского Севера, подобранные Тamarой Пикулевой и старательно выученные актерами. Они

Сцены из спектакля «Слово о полку Игореве»

добавили северный колорит и придали спектаклю драматизма.

Следующим шагом директора стало приглашение на постановку известного режиссера Юрия Фридмана. Дело в том, что на складе давно пылились замечательные куклы А. Севбо к спектаклю «Пастушка и трубочист». В 90-е годы работа над спектаклем осталась незавершенной. Почему бы ее не возобновить, дабы сказка ожила? Хорошо знающий труппу по предыдущим совместным работам — «Вместе весело шагать», «Сказки из разноцветного пальто», «Золотой ключик» — Ю. Фридман согласился на какое-то время стать худруком театра, вместо не задержавшегося Хайбулина. Первым спектаклем режиссера после долгой разлуки с коллективом стала сказка Андерсена «Пастушка и трубочист» с куклами, изумительно отреставрированными в мастерских театра. Художником спектакля выступила Марина Свириденко. Премьера состоялась под Новый год. А у директора уже созрела новая

идея — почему бы не замахнуться на «Слово о полку Игореве»? В год, объявленный Президентом России Годом русского языка, эта идея казалась актуальной, заманчивой. Но как ее осуществить? Сценарной основой для режиссера стал текст в переводе Д. Лихачева. К созданию спектакля привлекли известных не только в Оренбуржье, но и в России творческие имена — художника Валерия Газукина и Оренбургский муниципальный камерный хор под руководством заслуженного деятеля искусств РФ Ольги Серебрянской. Авангардисту Валерию Газукину представилась возможность через освоение сценического пространства поделиться своим умением мыслить категориями пространства и времени, Выразительные цветовые полотна проецировались на экран. Куклы главных героев — князя Игоря, его брата Всеволода, Ярославны, половецкого хана Кончака, были решены в плоскостном варианте, что по замыслу режиссера соответствовало иконописным фигурам XII века, времени

создания произведения. Критик пронизательно заметил: «Пожалуй, мы еще не видели работ, пронизанных такой нежностью к изображаемому. Белокаменный ли храм это, высокий ли терем из свежего теса, степи ли это неоглядные, — все полно чистоты и света. В картинах, сопровождающих сцены грозы и затмения Солнца – мистические предчувствия и земная тревога»¹³⁰.

Невероятные трудности пришлось преодолевать актерам – Наталии Зайцевой, Татьяне Деденовой, Рамилю Рахимову и Ивану Тарасову для того, чтобы соответствовать той высоте на которую поднимала спектакль духовная музыка в потрясающем звучании хора. В работе над словом актерам помогали профессионалы. Тщательно ра-

ботали над каждой фразой, соблюдая правильные ударения в словах древнерусского текста, с кандидатом филологических наук кафедры русской классической литературы Оренбургского государственного педагогического университета Надеждой Башатовой и над сценическим произношением – с актрисой областного драматического театра Еленой Улановской, получившей в свое время прекрасную школу сценической речи И. Щегловой.

На протяжении всего представления хор Серебрянской был активным действующим лицом спектакля. Проникновенное исполнение произведений отечественных композиторов от Дмитрия Бортнянского до Георгия Свиридова, а также звучание духовных песнопений было не только иллюстрацией событий, но помогало постичь глубину происходящего. Оттого в спектакле «сопровождая батальные эпизоды, звучит молитва, как откровение и покаяние, как обещание и надежда. Хор звучит то порывисто и взволнованно, то проникновенно и лирично и всегда светло. Благородная простота и сдержанность чувств не мешают, а делают особенно впечатляющей огромную энергию исполнения»¹³¹.

Конечно, это был эксперимент. Театр предпринял попытку сценического осмысления отечественной истории через звучащее слово в сочетании с живой музыкой и живописью. Не все получилось. Но не забыть удивленные лица зрителей, может быть, впервые услышавших потрясающее звучание высокопрофессионального хорового коллектива в стенах театра кукол, ощутивших мощь живописного языка. Они не остались равнодушными и к поэзии русского слова, пришедшего из глубины веков. Спектакль содержал призыв к сегодняшнему поколению, он заявлял о необходимости единения и возрождения патриотического чувства, об

осуждении розни. Не случайно оригинальный проект спектакля-концерта «Слово о полку Игореве» был удостоен диплома финалиста Общероссийского конкурса социальных проектов «Наш город». А работа художника Валерия Газукина получила высшую областную награду в области литературы и искусства — «Оренбургскую лиру».

Завершал сезон корпоративный трехдневный семинар «Год русского языка в театре кукол». С прошлогодним его объединяла обращенность к широкой зрительской аудитории, обеспокоенность результатами дела. В работе семинара приняли участие художественный руководитель Краснодарского Нового театра кукол А. Тучков, актриса областного театра драмы

Е. Улановская, преподаватели филологического факультета ОГПУ, чьи выступления были посвящены культуре речи, правильному употреблению диалектной и архаической лексики.

Повышение уровня речевой культуры, работа над словом, обращенным к маленькому и взрослому зрителю, было естественной и необходимой потребностью, так как в репертуаре театра появились «Слово о полку Игореве» с мощным языковым колоритом Древней Руси, «Ванька Доброй» и «Сказ о Ване Датском» архангелогородца Б. Шергина, наполненные языковой стихией русского Севера.

Завершение очередного сезона обращением к науке стало складываться в новую традицию.

118. Бич О. «Единство остроумия и игры» // газ. «Оренбуржье», 12.10.2000 г.
119. Шарапова Е. «Красную шапочку» признал «Большой Урал», Вечерний Оренбург, 5.10.2000
120. Беспалова Н. «На сцене премьера, за кулисами работа» // газ. «Московский Комсомолец в Оренбурге», 21-28.07.01 г.
121. Павлова Е. «Фантазеры победили» // газ. «Вечерний Оренбург», 21.06. 2001 г.
122. Кожевникова Н. «Не в деньгах счастье» // газ. «Южный Урал», 23.06.2001 г.
123. Павлова Е. «Бабушкины сказки» // газ. «Вечерний Оренбург», 14.03.2002 г.
124. Шарапова Е. «Куклы приглашают в сказку» // газ. «Вечерний Оренбург», 10.10.2002 г.
125. Гротт Н. «Сезон новый – проблемы старые» // газ. «Южный Урал», 16.10.2002 г.
126. Шарапова Е. «Уйти, чтобы вернуться» // газ. «Вечерний Оренбург», 17. 05. 2003 г.
127. Павлова Е. «Любите живопись, театры!» // газ. «Вечерний Оренбург», 21.10.2004 г.
128. Текутьева Т. «Сезон полуоткрыт» // газ. «Оренбургская неделя», 9. 10. 2000 г.
129. Гончарова О. «Театр начинается со сказки» // газ. «Оренбургское время», 11.10.2006 г.
130. Павлова Е. «Слово – о главном» // газ. «Вечерний Оренбург», 16.05.2007 г.
131. Павлова Е. «Слово – о главном» // газ. «Вечерний Оренбург», 16.05.2007 г.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Вскоре театр опять остался без худрука. Состояние здоровья Ю. Фридмана не позволяло ему больше осуществлять функции художественного руководителя. Он уехал. А молодой директор А. Паин уже успел увидеть, что после отъезда приглашенных режиссеров спектакли теряют форму. Главным желанием директора, на которого кроме хозяйственных забот обрушились еще и творческие, стало желание найти творческого лидера.

Заручившись поддержкой комитета по культуре и искусству, он, его заместитель А. Зарецкий и ведущая актриса Л. Милохина отправились в Нижний Новгород, на выпускные экзамены театрального училища им. Е. Евстигнеева. Спектакли курса, руководителем которого был заслуженный артист РФ Вадим Смирнов произвели на них впечатление. Еще больше понравились спектакли Нижегородского театра кукол, поставленные тем же режиссером. Чем больше спектаклей смотрели, тем больше убеждались: «Надо брать!».

— Еще тридцати пяти лет не исполнилось, а уже заслуженный артист!

— Два образования — артист и режиссер. Жена — актриса.

— Еще и педагог, будет под кого от-

*Таким увидели Смирнова
в фойе Нижегородского театра кукол*

крыть отделение актеров-кукольников!

— Да вот поедет ли?

Чего там было больше — посулов директора или обаяния Любови Олеговны, сегодня неважно. Главное, что интересы В.Смирнова и оренбургско-

А. Паин в игровой комнате «Непоседа»

го театра кукол совпали. Так в театре в августе 2007 года появился главный режиссер — заслуженный артист РФ Вадим Александрович Смирнов.

15 сентября театр открыл 73-й сезон. Труппе был представлен новый главный — выпускник театрального училища имени Е. Евстигнеева, завершивший свое актерское и режиссерское образование в Санкт-Петербурге по специальности «Режиссура и мастерство актера театра кукол», позволяющее преподавать в высших учебных заведениях. Мечта об открытии отделения «Актер театра кукол» стала, наконец, реальностью. Этой же осенью в училище культуры был сделан набор на курс, где В. Смирнов начал готовить артистов-кукловодов.

Вместе с главным режиссером приехали актеры Елена Смирнова и Платон Селивановский. На следующий день

после приезда Платон уже включился в репетиции. Общими усилиями к началу сезона были восстановлены три спектакля «Красная Шапочка», «Маленькая фея» и «Котенок по имени Гав».

Директор, облегченно вздохнув, стал заниматься организацией гастролей по области. Театр пригласили на День города в Орск, разрабатывался проект открытия филиала театра кукол в г. Бузулуке. Изобретением директора была и игровая комната «Непоседа». Ее оборудовали батутом, качалками, снабдили игрушками для того, чтобы дети под присмотром специально обученного персонала могли бы заняться чтением, рисованием, в то время как родители занимались бы своими делами.

Для труппы, по выражению режиссера, наступила демодиктатура. Процесс притирки прошел естественно, без особых осложнений. Обладая

Сцены из спектакля «Снежная королева»

мудростью и легким характером, В. Смирнов прекрасно понимал, что более 15 лет «безрежиссерья» не могли не наложить отпечаток на актеров. Он сразу оценил профессиональную подготовленность труппы, но долгие годы актёрам не на кого было надеяться, кроме как на самих себя. Вот и на репетициях, отвыкнув от единоначалия постановщика, они продолжали давать друг другу советы. А для В. Смирнова очень важно было найти взаимопонимание. Ему было необходимо собрать

ансамбль, а для этого надо было снова научить их слушать и слышать. Поначалу педагогический дар в большей степени пригодился режиссеру не столько для студентов, сколько для воспитания труппы.

Актеры, как дети. Со временем, убедившись, что они режиссеру интересны, что в них открывается какое-то второе дыхание, поверили и пошли за ним. Немалую роль в этом сыграли замечательные показы Смирнова, когда сразу становилось понятно, как совладать с той или иной куклой. Казалось бы всего три новых человека, а как будто кровь театра обновилась. У артистов появился блеск в глазах, они готовы были репетировать без конца, потому что это стало доставлять им удовольствие.

Через какое-то время Смирнов скажет: «Я нисколько не жалею, что приехал в Оренбург. Мне понравился и город, и люди. нравятся добрые, человеческие взаимоотношения в театре. Здесь все единомышленники, а это располагает к творчеству. Хочется работать. Младшая дочка любит сидеть на репетициях и все время просит, чтобы я не бегал по сцене и не загораживал ей кукол. Мне очень хочется, чтобы оренбургский зритель снова привык к тому, что театр кукол интересен не только детям, но и взрослым»¹³².

Пройдя испытание постановкой по социальному заказу, а это был спектакль «В поисках живой воды», средства на которые выделило ООО «Живая вода», Смирнов приступил к работе над пьесой любимого драматурга — Е. Шварца.

25 декабря состоялась премьера «Снежной королевы». И если в первом спектакле режиссер работал с оренбургскими авторами, художником и композитором, то «Снежную королеву» делал вместе с Мариной Константиновной Зориной, художником, с ко-

торым работал в Нижнем Новгороде. Их связывали 12 лет совместной творческой деятельности. За это время начинаешь доверять партнеру, как себе.

В художественно-бутафорском цехе театра с увлечением создавали кукол. Все персонажи, а их было около 20, с ярко выраженными характерами. Костюмы главных героев — Кая, Герды, Бабушки решали в стиле конца XIX века, а вот Советника, Королеву одели ближе к нашему времени. У разбойниц были украшения — все-таки женщины. Пространство сцены было решено так, что вместило и уютную комнату бабушкиного дома с камином, и место обитания разбойниц, и дворец Снежной королевы. Красочным, красивым получился спектакль, в котором режиссером умело использовались все чудеса, на которые к тому времени технически был способен театр. За большим окном менялся ландшафт — то снежные пространства, то дремучие леса, через которые пришлось пройти маленькой Герде в поисках Кая. Но одним из главных достоинств спектакля стали разновеликие куклы. Режиссером был выбран прием театра в театре. Как только артисты брали в руки кукол, то на наших глазах становились Бабушкой и Атаманшей, Принцем и Принцессой, Маленькой разбойницей, Снежной королевой и Советником.

Спектакль складывался прямо на глазах зрителей. А начинал эту историю Сказочник. Очень необычный — молодой, веселый. В исполнении П. Селивановского «сказочник ни на минуту не покидал своих героев — он помогал Бабушке ждать внучат, заботился о Герде, утешал Маленькую разбойницу, загрустившую в разлуке с подругой. Только со Снежной королевой и Советником он был строг. Хозяйка ледяного царства в нашем спектакле бессердечна, но грустна. Очевидно, она хотела дать нам понять, что жить

Сцены из спектакля «Женитьба Бальзаминова»

без сердца и добрых дел не очень-то весело. И даже Советника при всей его заносчивости и невоспитанности по этой же причине иногда становилось жалко»¹³³ Зрители, уходя со спектакля, уносили веру в то, что человек с любящим сердцем, пусть даже маленький, способен преодолеть все преграды и выйти победителем.

73-й театральный сезон В. Смирнов завершил премьерой спектакля «Женитьба Бальзаминова» А. Островского. В своем третьем спектакле, прин-

Сцены из спектакля «Женитьба Бальзамина»

ципиально обращенном ко взрослому зрителю, В. Смирнов объединил в работе почти всю труппу. Работали над созданием характеров подробно, детально. Не случайно кандидат искусствоведения, доцент кафедры РАТИ И. Автушенко отметила богатую гологовую окраску и великолепную речь актеров, почувствовала хорошую речевую школу. Ее коллеги, столичные критики заслуженный работник культуры РФ, член Совета Международной академии искусств РФ В. Подгородинский, на театральном фестивале «Гостинный двор», проходившем в конце мая 2008 года в Оренбурге, говорили о достоинствах художественного решения, ансамблевости исполнения, отличном владении куклой, музыкальности актеров в «Женитьбе Бальзамина». Прогноз критиков был весьма лестным: если театр будет работать в таком же направлении, то через три-пять лет он выйдет в число лучших коллективов страны.

Творческая жизнь театра набирала обороты. Главный режиссер, познакомившись с репертуаром, стал приводить в порядок спектакли текущего репертуара. Это сыграло свою роль в том, что спектакль «Петрушка на войне», поставленный А. Заболотным, пригласили в специальную программу X Всемирного фестиваля для детей. Московский зритель воодушевленно принял наш спектакль.

Сразу после открытия 74-го сезона театр отправился на гастроли в Казань. Гастрольная афиша включала два спектакля для взрослых: «Женитьба Бальзамина» и спектакль Ю. Фридмана «В сердцеvine морей» по роману лауреата Нобелевской премии Ш. Агнона, премьеру которого сыграли в столице Татарстана, а также спектакль для детей «38 попугаев» Г. Остера.

По возвращении сразу включились в работу IV Международного театраль-

ного фестиваля «Оренбургский арбузник-2008». Муниципальный театр кукол «Пьеро», организатор фестиваля, собрал друзей и коллег из Австрии, Болгарии, Израиля, Финляндии, из российских городов Иванова, Томска, Москвы, Пензы, Екатеринбург, Архангельска и, конечно же, Оренбурга. Фестивальные спектакли были в основном камерными. «Женитьба Бальзамина» отличалась прежде всего, большим форматом и обращением к серьезной классике. А на очереди стоял следующий театральный форум — международный фестиваль театров кукол, ежегодно проводимым Государственным академическим центральным театром кукол им. С.В. Образцова.

Перед московским показом волновались. Шутка ли сказать, соперниками были кукольники из Бельгии, Израиля, Испании, Италии, Польши, Португалии, Кореи, Франции, Чехии, Швейцарии, Украины, Таджикистана. Дома с нетерпением ждали новостей. Но еще до возвращения знали — все в порядке. Спектакль был сыгран 10 октября, а уже на следующий день на официальном форуме фестиваля можно было прочитать: «Общий настрой спектакля, хороший художник, замечательные образы. Кукловождение условное, гротесковое, что вполне соответствует стилю спектакля. Когда вошел в зал, понял по декорации, что будет и живой план. Сейчас многие театры кукол перешли на такой стиль спектаклей, и я боялся увидеть драматических актеров, защищающих друг от друга и зрителей куклами наперевес. Однако актеры были в настолько приглушенных костюмах и мизансцены были так разработаны, что живой план вовсе не тянул внимание зрителей на себя. Словом, считаю постановку удачей коллектива и, конечно же, режиссера».

А когда артисты вернулись домой, благодаря видеосъемке журналистов

телепрограммы «Отражение» мы все смогли увидеть, как стоя аплодировал зал прославленного театра С. Образцова, заполненный коллегами, профессионалами со всего мира. Фильм, презентация которого состоялась в «Театральной гостиной», позволил лицом к лицу встретиться со зрителями, спешащими поделиться впечатлениями, и критиками, вынесшими этой работе самые высокие оценки. Особенно порадовала похвала авторитетнейшего деятеля в мире театра кукол Виктора Шраймана: «Кукла живая, пластичная, выразительная и благодаря замечательному художнику, и благодаря установке режиссера, который через куклу решил эту историю Островского. Это самое главное его достоинство как режиссера, что он вернул кукле величие».

Не меньше обрадовала похвала старейшего артиста театра Виктора Логинова: «Я сегодня как бы вернулся в лучшие времена!»

Здесь же, в «Театральной гостиной» Вадим Смирнов говорил не столько о планах, сколько о труппе, художниках, всех работниках цехов. Он говорил так, что было абсолютно ясно: режиссер и театр счастливо нашли друг друга, а это и есть залог удачных дальнейших премьер, творческого роста и любви зрителей.

Фестивали фестивалями, а 74-й сезон начался, как и было намечено, 13 сентября 2008 года. Продолжилась традиция театрализованных открытий сезона. Парад-алле кукол, мажорное звучание духового оркестра, продажа игрушек и кукол — все это способствовало праздничному настроению. Своих маленьких зрителей театр пригласил на «38 попугаев» Г. Остера в постановке В. Смирнова.

Конечно, трудно удивить зрителя сказкой, хорошо известной по мультфильму, который часто показывали по телевидению. А театр все-таки удивил. Зрители попали в театр и в цирк сра-

Мартышка – Е. Смирнова

зу! Актеры жонглировали, становились акробатами, шагали на ходулях! А для того, чтобы это получилось, пришлось брать специальные уроки в цирке «Иллюзион» под руководством В. Рыжкова. Артисты были увлечены этой игрой и вовлекали в нее зрителей, — «ужасно интересно все то, что неизвестно»; если чего-то не умеешь, надо пробовать и обязательно получится! Они ведь и про себя рассказывали, как не просто им было освоить цирковые элементы, но они попробовали, и у них получилось! Как дети превращают простую щепочку в машинку, так огромный мяч стал Слоночком, а клоунская шляпа — Попугаем. Удав становился то скалкой, то канатом, а очаровательная Мартышка и на пальме висела, и на велосипеде каталась. Художником спектакля на этот раз стала Марина Свириденко. А музыкальное оформление Виктора Расовского придавало действию дополнительную динамичность и доставляло массу удовольствия, как персонажам сказки, так и зрителям. Спектакль был сделан режиссером с двумя составами актеров. Е. Смирнова и А. Соколова – Мартыш-

Удав – Р. Рахимов

ка, Р. Рахимов и М. Демяненко — Удав, П. Селивановский и А. Гордеев — Попугай, Н. Титова и Г. Мирошниченко — Слоночек. Полтруппы было вовлечено в этот увлекательный игровой процесс. Актёры каждый день показывали друг другу фокусы и цирковые приемы, которые сумели освоить, ужасно интересно все то, что неизвестно! Не случайно критик увлеченно описывал персонажей этой сказки: «Непоседливая Мартышка, эта рыжая молния, которая в любой ситуации найдет повод для немислимых кульбитов... Грациозно неповоротливый Слоночек, впадающий порой в элегическую задумчивость, сосредоточенную в его не по-кукольному выразительных глазах... Нервный Попугай — самый нарядный и самый «креативный» среди друзей... Что же касается Удава — когда он впервые вынес на сцену-арену свое бесконечное тело, на мгновение (по крайней мере, в первом ряду) стало страшно. Но только на мгновение! Та-

Слоненок – Г. Мирошниченко

кого добродушного, терпеливого, покладистого змея мы еще не видели»¹³⁴.

В канун Нового года жюри подвело итоги конкурса «Волшебная кулиса» — на лучший спектакль и концертную программу для семейного посещения. Его проводил департамент по культуре и искусству Оренбургской области. Областной театр кукол со спектаклем «Женитьба Бальзамина» вошел в тройку победителей.

Для того, чтобы и маленький, и взрослый зритель не забывал дорогу в театр кукол, была задумана очередная постановка для взрослых — «Тень» Е. Шварца. Важно было закрепить интерес, который возник в городе. Но и о малышах нельзя забывать. Для них к Новому году был поставлен спектакль «Королевство кривых зеркал».

Снова было интересно и актерам, и зрителям. Теперь режиссер предложил актерам взять в руки тростевые куклы, поставив вместе с художником театра Мариной Свириденко шир-

Попугай – П. Селивановский

мовой спектакль. В многоуровневом пространстве существовало загадочное королевство Кривых зеркал. В сценах подземелья удачно использовались элементы театра теней.

К международному Дню театра подводились итоги ежегодных областных творческих смотров и конкурсов. На театр кукол, работы которого привлекли внимание и публики, и критики, хлынул поток наград. Премией губернатора «Оренбургская лира» за творческие достижения в области литературы и искусства была отмечена постановочная группа областного театра кукол в составе режиссера Вадима Смирнова и художника Марины Зориной за постановку спектакля «Женитьба Бальзамина» А. Островского. Лауреатом премии «Лучшая актерская работа года» стал Платон Селивановский за исполнение роли Бальзамина. Премия «Кумир» администрации г. Оренбурга была вручена заслуженной артистке РФ Любови Милохиной. Своей премией «Лицедей» Оренбургское отделение СТД РФ наградило артиста театра Андрея Гордеева.

Не обошла своим вниманием коллектив театра и компания ТНК-ВР

Юлия Джули – Л.Милохина

Ученый и Аннуциата

Оренбург, ежегодно отмечающая лучшие работы семи театров области. Обладателями ее премии «Альфа» за 2008 год стали: Вадим Смирнов за постановку спектакля «Снежная королева» Е. Шварца, заслуженная артистка РФ Наталия Зайцева за роль Бабушки в спектакле «Снежная королева», актриса Полина Шумилкина за роль Красвиной и актриса Татьяна Деденева за роль Белотеловой в спектакле «Женитьба Бальзамина».

Сезон завершался премьерой спектакля «Тень» Е. Шварца. Для труппы работа над этим спектаклем стала серьезным экзаменом. Артисты не прятались за ширмой, а играли в живом плане, в полном смысле слова став тенью своих героев — ростовых кукол, выполненных по эскизам Марины Зориной. Было много рассуждений и по поводу актуальности спектакля, и по поводу мастерства актеров, но самыми важными были высказывания зрителей, которые говорили, что они уходят счастливыми со спектакля, что они придут сюда еще.

В день премьеры спектакль имел полный и безусловный успех. Привлекала вдохновенная игра актеров. Роль зловещей Тени исполнял актер муниципального театра кукол «Пьеро» Дмитрий Толкунов. Вместе со своими сокурсниками по Санкт-Петербургской академии театрального искусства Анной и Платоном Селивановскими, он старался взять новую для себя высоту. Только что сложившийся супружеский союз Селивановских сыграл не последнюю роль в обаятельном тандеме молодого Ученого и влюбленной в него Аннунциаты. Вот как критик Е. Павлова написала об игре актеров: «Владение куклой виртуозно: пластика каждого полностью соответствует характеру персонажа, она видоизменяется в зависимости от обстоятельств, реакция кукол на события мгновенна, точна и выразительна. Камертоном спектакля стал

Принцесса – Е. Смирнова, Тень – Д. Толкунов

Ученый в исполнении Платона Селивановского. Мудрый и простодушный, добрый, но не прощающий предательства, темпераментный, как бы сказали мы теперь, и принципиальный, как сказали бы полвека назад, он один выступает в человеческой ипостаси и общение его с куклами настолько органично, так наполнено, что «партнеры» не могут

Принцесса – Е. Смирнова, Ученый – П. Селивановский

не ответить тем же. Художественное богатство спектакля начинается, может быть, с того, что куклы — ни в коем случае не маски, это действительно «человеки» во всем богатстве их проявлений. Начнем хоть с певицы Юлии Джули. Ее играет заслуженная артистка России Любовь Милохина. По ходу своей (нетрудно догадаться какой) интриги с Министром финансов Юлия с большим изяществом стриптизирует, танцует и поет (балетмейстер — заслуженный работник культуры России Лариса Дружаева). Тот, кто уже видел спектакль, согласится: кукла «делает» это талантливо и в образе. А образ достаточно сложен. Актриса подарила Юлии какую-то необыкновенную интонацию, в которой живет и отработанное профессионально, слегка усталое коварство, и даже какая-то чистота, да и многое другое — живое, человеческое.

Так же живут и дышат, любят, отчаиваются и надеются очаровательная, но легковверная Принцесса Елены Смирновой, и верная своей деятельной любви Аннунциата Анны Соколовой. На высоте и «мужское население»

Цезарь Борджиа – Андрей Гордеев, Ученый – Платон Селивановский

спектакля: и пустая, но претендующая на господство Тень, вознесенная случаем на вершину власти, и сломленный обстоятельствами Доктор (заслуженный артист России Вадим Смирнов), и журналист Борджиа (Андрей Гордеев) — пробы ставить негде, да, собственно, все без исключения блистают разнообразными комедийными красками — от доброй улыбки до острого шаржа. Спектаклем в спектакле получились сцены с Министром финансов, уже не сходящим со своего кресла-трона и пользующимся услугами своих подчиненных... для придания сановному телу отвечающих ситуации поз. А дуэтная сцена Капрала (Рамиль Рахимов) со своим начальником, в которой уморительно мимикрируют актеры, тонко чувствующие текст? Просто блистательный концертный номер...

Эту щедрую россыпь режиссерских и актерских находок, разнообразных и выразительных приемов, пикантных шалостей объединяют и организуют музыкально-пластические сцены, в которых мы видим одних актеров (композитор Александр Шишкин, текст песен — Владислав Макин). Их строгая, изящная черно-белая графика не только концентрирует мысль, ради которой поставлен спектакль, но и еще раз убеждает в бессмертных возможностях искусства театра. Когда, разумеется, театр — искусство...»¹³⁵.

Администрация театра работала не менее творчески. Директор настойчиво искал и находил социальных партнеров. Все лето в рамках проведения Года семьи театр показывал благотворительные спектакли для сельских детей дошкольного и младшего школьного возраста. Спектакли «Ванька Доброй» Б. Шергина, «Золотой цыпленок» В. Орлова увидели ребяташки Тюльгана, Бузулукского, Курманаевского и Грачевского районов. Более двух тысяч малышей из многодетных семей, детских садов, младших школьников из летних лагерей дневного пребывания и реабилитационных центров, воспитанников социальных приютов стали зрителями благодаря проводимому областной общественной организацией «Совет женщин» детскому фестивалю «Путешествие в сказку». Многие из ребят впервые увидели театр кукол, узнали, что такое декорации, как создается кукольный спектакль.

Открытие юбилейного 75-го сезона стало для театра фестивальным. В начале сентября спектакль «В сердцеvine морей» вернулся из Киева, где принимал участие в программе XI Международного фестиваля «Блуждающие звезды», посвященного 150-летию со дня рождения классика еврейской литературы Шолом-Алейхема. Целых четыре дня столичные сцены были предо-

Сцена из спектакля «В сердцеvine морей»

ставлены гостям из Баку, Оренбурга, Гомеля, Львова, Ивано-Франковска. В сценической версии Ю. Фридмана спектакль был горячо принят и организаторами фестиваля и многочисленными зрителями. Вторую половину сентября коллектив провел в Омске, где проходил I Международный фестиваль театров кукол «В гостях у Арлекина».

Театр вышел на старт фестиваля с коллегами из Белоруссии, Болгарии, Великобритании, Германии, Израиля, Ирана, Италии, Китая, Таджикистана, Швеции, Эстонии. Трижды наш коллектив показывал искушенной театральной публике спектакль «Женитьба Бальзамина».

Дальние путешествия не помешали подготовиться к началу нового, семьдесят пятого сезона. Уже по традиции он открылся уличным театрализованным шествием. В фойе зрителей ждал сюрприз — фотовыставка «Смотрю на сказку через объектив» Алины Савиновой, молодого журналиста, лауреата Международной выставки-конкурса современного искусства «Российская неделя искусств-2009» (г. Москва).

«Сказка о золотой рыбке»

Сезон открылся спектаклем «Что за прелесть эти сказки!» Театр обратился к известным произведениям Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке» и «Сказка о золотом петушке». Неутомимые на выдумку Вадим Смирнов, Марина Зорина и Тамара Пикулева опять удивили. Жанр спектакля определен как театральная скоморошина. Три артистки, перевоплощаясь из Золотой рыбки в царя Додона, из Старухи в Скопца, из Старика в Шемаханскую царицу исполняли задорные скоморошины. Спектакль играется в

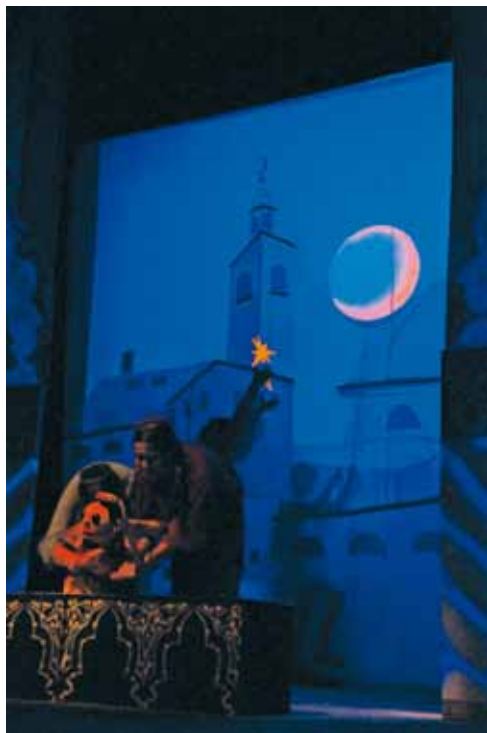

Сцена из спектакля «Ястребок»

двух составах — заслуженные артисты России Любовь Милохина, Наталия Зайцева, актрисы Наталья Акимова и Наталья Титова. Динамичный, полный остроумных придумок, населенный простодушно-очаровательными куклами, спектакль оставляет в памяти светлый и добрый след. Во многом благодаря финалу, в котором Старик со Старухой сидят рядышком у разбитого корыта, но не озлобленные, а задумавшиеся. И за этим молчанием — жизнь близких людей, которая в одночасье чуть было не разрушилась. Зритель задумывается о том, что счастье — совсем не в барских хоромаш и не в услугах золотых рыбок.

Замечательно смотрят спектакль и дети, и взрослые вместе с детьми, открывая для себя мудрый мир сказки.

Не прошло и месяца, как театр вновь пригласил на премьеру музы-

Сцены из спектакля

кального спектакля «Али-Баба и сорок разбойников» В. Смехова.

Музыкальные и танцевальные репетиции не прошли даром. Сказка подарила зрителям мир экзотического солнечного Востока с настоящим фруктовым раем, персиками и зеленым чаем. Многоцветье сценографии придумала художник Эльвира Ковалева из Нижнего Новгорода, а танцевали и пели под музыку Сергея Никитина и Сергея Берковского. Яркое зрелище пользовалось успехом у взрослых не меньше, чем у детей.

К новому году репертуар пополнился еще одной сказкой для детей – «Доктор Айболит» В. Коростылева. Режиссер и художник – Вадим Смирнов, композитор – Дмитрий Романов.

3 апреля 2010 года состоялась премьера «Маугли» Р. Киплинга. Молодой режиссер из Нижнего Новгорода Ма-

«Али-Баба и сорок разбойников»

рат Сабиров поставил историю о человеческом детеныше, воспитанном по закону джунглей, в жанре поэтической притчи. Спектакль получился зрелищным, увлекательным, очень подходящим для семейного просмотра. Яркая сказка – для малышей, философская притча на вечные темы – для взрослых.

Юбилею Победы в Великой Отечественной войне театр посвятил спектакль «Ястребок» И. и Я. Златопольских. Режиссер не один день провел за просмотром документальных лент о войне, по эпизодам собирая видео-

Сцена из спектакля «Доктор Айболит»

Сцена из спектакля «Маугли»

Сцена из спектакля «Маугли»

ряд спектакля. В результате получилась целостная партитура, позволяющая придать героико-романтическому представлению масштабность и объем. Куклы Марины Зориной — штоковые марионетки и планшетные, позволяют пятерым артистам передать богатейшую гамму переживаний старика со старухой из сгоревшей деревни, злобность немецких овчарок, простодушие и нацеленность на победу маленько-

го бумажного самолетика. Замечательную музыку к спектаклю написал оренбургский композитор Дмитрий Смирнов. Песня Ястребка в исполнении студента Александра Казимирского, ученика В. Смирнова, стала просто хитом.

Никакие лозунги о патриотизме не имеют такого воздействия, как этот спектакль, помогающий детям так сильно прочувствовать эту историю о самопожертвовании бумажного самолетика, сумевшего взорвать вражеский аэродром, что, выходя после спектакля, мальчишка лет семи, не сдерживая эмоций, прижимая к груди программку спектакля в виде самолетика, тихо но отчетливо произнес: «Это лучший спектакль в мире!»

За три сезона репертуар пополнился двенадцатью спектаклями, из которых В. Смирновым поставлено десять. Театр стал активнее выезжать на российские и международные фе-

Оренбуржцы на фестивале «В гостях у Арлекина». Омск, 2009 год

стивали, гастролить. Спектакли, адресованные разным категориям зрителей, вызывают серьезный интерес, привлекая ансамблевыми исполнениями, профессиональной режиссурой, замечательными куклами, стремлением совершенствовать мастерство и вниманием к своему зрителю.

Чем сегодня живет театр? В замыслах режиссера новые спектакли для детей и взрослых. Актеры ждут новых ролей. Набираются мастерства воспитанники В. Смирнова. Расширяется

география гастролей и фестивалей. Союз театра и главного режиссера сложился и обещает много интересного. Как говорит В.Смирнов: «Мы будем двигаться дальше. Чтобы было не скучно, чтобы была пища для души и ума. В театре должно быть интересно. Интересно и актерам, и зрителям».

Сплоченный коллектив театра уверен, что зрители, придя в театр и посмотрев спектакль, станут умнее и добрее. А это именно то, ради чего и живут в театре люди и куклы.

132. Т.Большакова, «Все возрасты покорны» // ж-л «Лица», май 2008 г.

133. Павлова Е., «С новой «Снежной королевой» // газ. «Вечерний Оренбург», 9.01.2008 г.

134. Е. Павлова, «Учитесь дружить» // газ. «Вечерний Оренбург», 17.09.2008 г.

135. Е. Павлова Ярко, легко, красиво, Вечерний Оренбург, 6.05.2008 г.

СНАЧАЛА БЫЛА КУКЛА

Нам очень понравился спектакль. Мы узнали о доброте слоненка, что нельзя обижать маленьких. Очень понравились нам куклы. Спасибо за то, что вы показали такой добрый спектакль.

3б класс, шк. № 20, Ленинград

Кукольники знают, как много зависит в театре кукол от художника. Организуя зрительный ряд спектакля, выстраивая визуальную форму, изобретая и создавая куклу, художник является хозяином пространства сцены и в известном смысле предопределяет его динамику. Исключительную роль играет единомыслие с режиссером. Не менее важно художнику театра кукол знать природу актерского творчества. Ведь если в драматическом театре актер может выразить свои эмоции жестом, мимикой, молчанием, то у актера-кукольника маска задана изначально, и свой образ актер строит от маски, от куклы и, естественно, зависит от нее. В нашем театре на разных этапах работали художники разных направлений — и традиционалисты, и авангардисты. Но

Л.М. Филиппова и Л.А. Григорьева

был такой счастливый период, когда на протяжении 25 лет в Оренбургском театре кукол одновременно колдовали два замечательных художника, прекрасно понимающих и друг друга, и режиссеров, и актеров.

С 1961-го по 1985 год художником Игорем Борисовичем Жердером вместе с главным художником театра Людмилой Александровной Григорьевой было поставлено 70 спектаклей! Семнадцать из них они сочинили вместе. Любимые режиссеры — Роман Борисович Ренц и Людмила Михайловна Филиппова. Системы кукол — самые различные — от планшетных до ростовых. И каждый раз они стремились к

Игорь Жердер

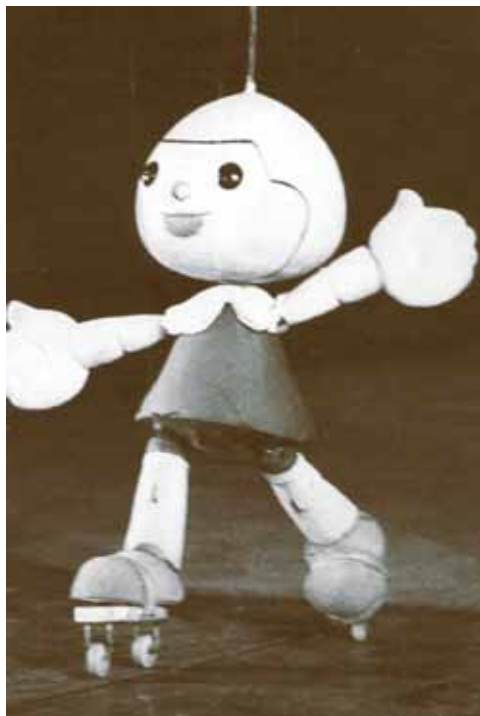
созданию такого образа куклы, чтобы он не только соответствовал замыслу режиссера, но и являлся самостоятельным произведением искусства. Чаще всего это у них получалось.

В основе плодотворного сотрудничества двух художников — любовь к театру, самоотверженный труд, поиск выразительных средств, подходящих именно этому конкретному спектаклю. И. Жердеру лучше удавалось решать пространственные задачи, и он прекрасно владел механикой, делая куклу подвижной. Л. Григорьева, как правило, доводила работу над куклой до конца, расписывала ее. Это был ее конек. Да и характерами они, что называется, сошлись. Людмила Александровна правильно понимала импульсивность И. Жердера. Она умела гасить его вспыльчивость и возникающие недоразумения улаживала легко. Игорь Борисович Жердер по образо-

ванию не художник. Он из тех, кого называют самородками. Начал работать в нашем театре в 1961 году, как бутафор. И в этом же году оформил свой первый спектакль «Гусенок» Н. Гернет. Впоследствии он стал художником-постановщиком, сочетая технический процесс создания куклы с творческим. А когда в 1965 году главным художником театра стала Людмила Григорьева, они работали поочередно, нередко вместе над одним спектаклем. Пример такого плодотворного сотрудничества художников с режиссером Р. Ренцем — спектакль «Хочу быть большим» Г. Сапгира и Г. Цыферова, ставший лауреатом Международного фестиваля в Венгрии.

Из всех вместе сочиненных спектаклей только два — для взрослых, «Прелестная Галатеея» и «У нас в гостях». К сожалению, утрачены эскизы и не

Настя-клоунастя

Сцена из спектакля «Золотой цыпленок» Куклы к спектаклю «Сердце, ум и храбрость»

«Сказка про Емелю»

сохранились фотографии. Время безжалостно к хрупким произведениям кукольных мастеров — ткани изнашиваются, краски стираются, декорации ветшают, куклы стареют. Но есть свидетельства критика, по достоинству оценившего работу художников в спектакле «Прелестная Галатя». Куклы были узнаваемы: «Образ богачей и скряги смутно рисовался в сознании еще до спектакля, и вот видишь Мидаса. Ну, точно такой же. Или собаки Пигмалиона. Они наделены оригинальными мордашками, и у каждой — свой характер»¹³⁶.

В спектакле-обозрении «У нас в гостях» куклы были разновеликими по росту и с ярко выраженными характе-

рами. Публика удивлялась и восхищалась теми, кто сотворил чудо — заставил эти существа из тряпочек, проволоки и поролоната жить.

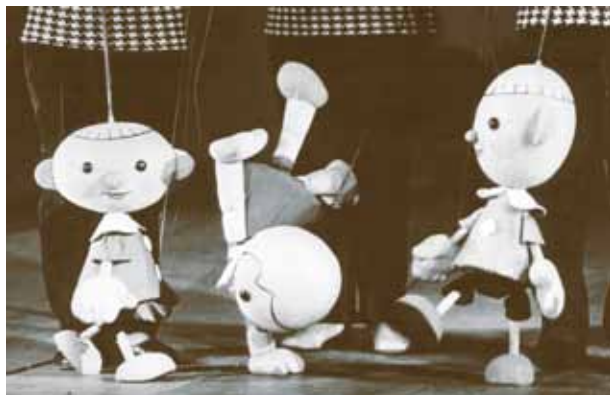
Сохранились фотографии к детским спектаклям художников, режиссером которых была Л. Филиппова. Нежные и трогательные куклы в спектакле «Зайка» и озорные в «Трех поросятах», они удивительно точно попадали в образ.

Ветераны театра вспоминают, что с куклами Л. Григорьевой и И. Жердера было приятно и удобно работать.

Вместе они сочинили мир сказки про Емелю. В царстве, где все наперекосяк, где бояре неповоротливы, а воины тяжелы на подъем, только ловкому Емеле удастся рассмешить Несмеяну, да жениться на ней.

До сих пор в репертуаре театра «Золотой цыпленок». Не одно поколение актеров с удовольствием входят в этот спектакль, так выразительны в нем куклы, помогающие созданию образа.

Самостоятельно И. Жердер оформил 30 спектаклей. Пробовал он себя не только как постановщик, но и как инсценировщик. Из повести А. Волкова «Волшебник изумрудного города», вернее, одной из ее частей — «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» — он сделал пьесу. Спектакль под названи-

Настя-клоунастя

Миша, Настя, и Гриша

Рисунки И. Жердера

ем «Сердце, ум и храбрость», вышел в свет в 1975 году. Жердер его и оформил. На гастролях в Москве сам А. Волков высоко оценил работу талантливого мастера. А в 1976 году художник был награжден грамотой Министерства культуры СССР «За создание высокохудожественного спектакля «Сердце, ум и храбрость».

А как лаконичны и выразительны марионетки, изобретенные им к спектаклю «Настя-клоунастя», поставленного тоже вместе с Р. Ренцем!

Новизна марионеток Жердера поставила перед актерами новые задачи. Они восхитили публику и критику. Вот что отметили рецензент сразу после премьеры: «На днях сотни юных оренбуржцев познакомились с «новенькими» в веселой, озорной семье обитателей кукольного театра. Именуются они марионетками с жестким сложным управлением. Но посмотрите, какие очаровательные существа скрываются за этим скучным названием! Это крепенькая розовощекая Настя, маленькая девочка с большой мечтой стать клоуном в цирке, чтобы дарить людям улыбку. Это многоликий маг и волшебник арены дядя Вася. Это его верный друг и помощник собачка Клякса, «ужимки и прыжки» которой так выразительны, что мы без труда

понимаем, как велика ее преданность хозяину и сколько радости доставляет ей «работа» в цирке. Это, наконец, «вокально-танцевальное трио» Лягушек с их уморительными скачками и даже чечеткой, дрессированные львы, обезьянка-наездница и еще много-много других чудес»¹³⁷.

И, если авторы пьесы В. Лившиц и И. Кичанова определили ее жанр как веселое цирковое представление, то театр с помощью марионеток, решил ее как игру в цирк. Обычно невидимые, артисты представляли перед публикой во весь рост, включались в игру, взаимодействовали с куклами.

Большинство спектаклей И. Жердер поставил в содружестве с режиссером Людмилой Михайловной Филипповой.

Интересной была и его работа с дипломницей ГИТИСа Лидией Фадеевой над спектаклем «Принцесса и свинопас». Чопорные придворные фрейлины и самодовольный, с надутыми щеками король, не смогли стать препятствием Принцессе и Свинопасу, открывающим для себя мир новых чувств. В совсем другой манере работал И. Жердер с режиссером Николаем Кострюковым. Огромные в человеческий рост куклы стали новым словом в стилистике нашего театра конца семидесятых годов.

«Золотой цыпленок»

«Русские сказки»

О куклах И. Жердера в спектакле «Солнышко и снежные человечки» критик напишет: «Две прелестные куклы умеют не только ходить с неуклюжей грациозностью малышей и поводить наивными круглыми глазами, они умеют радоваться красоте леса и встрече с его обитателями»¹³⁸.

У Людмилы Александровны Григорьевой куклы были изящнее, легче. Самой яркой ее работой с Ренцем из четырех совместно поставленных спектаклей была «Божественная комедия».

В содружестве с Л. Филипповой ею поставлено двенадцать спектаклей – «Пятак и пятачок», «Рим-тим-ти», «Гусенок», «Лесные приключения»,

«Ты для меня», «Ай, да Мыщык», «Чебурашка и его друзья», «Аистенок и пугало», «Петушок и подсолнух», «Иван-царевич, серый волк и другие», «Осенняя сказка», «Машенька и медведь».

Людмила Александровна не только оформляла спектакли, но и преподавала изобразительное искусство для будущих актеров, обучавшихся в студии. Тому способствовало педагогическое образование, полученное ею на художественно-графическом отделении Ленинградского педагогического института им. Герцена. Ее слово было авторитетным и для студийцев, и для актеров. Заслуженный артист РФ Павел Ананьев, называя Л. Григорьеву корифеем, говорил: «Для актера-кукольника очень важно слиться с куклой в единое целое, а для этого нужно узнать куклу, почувствовать ее как самого себя. Когда это происходит, роль всегда удается. Здесь очень многое зависит от художника. Я часто вспоминаю Людмилу Александровну Григорьеву. От нее мы узнавали механику кукол, как их клеить, обшивать, мы как бы присутствовали при рождении куклы».

В конце семидесятых годов Людмиле Александровне довелось работать с режиссером Н. Кострюковым. Вместе они поставили два спектакля – «Катастрофы не будет» и «Погоня в лесу».

Творческие достижения Оренбургского театра кукол, начиная с 60-х годов, неоднократно отмечались Почетными грамотами Министерства культуры СССР, Президиума Верховного Совета РСФСР, удостоивались наград международных фестивалей польских и венгерских пьес.

Отдавая должное художникам нашего театра кукол, известный театральный критик Б. Поюровский, неоднократно видевший его спектакли как в Оренбурге, так и на гастролях в Москве, писал в газете «Советская

«Божественная комедия»

«Солнышко и снежные человечки»

«Айболит против Бармаля»

«Таинственный гиппопотам»

культура»: «Этому театру свойственна высокая пластическая культура. Да ни от кого глаз нельзя оторвать, так все живописно, образно, динамично. Ничего лишнего, все, кстати, все работает на идею»¹³⁹.

На протяжении четверти века сценография и куклы к спектаклям изготавливались по эскизам замечательных художников Игоря Жердера и Людмилы Григорьевой. В творческих победах театра им по праву принадлежит немалая заслуга.

136. В. Куличев, «Эта строптивая Галатея» // газ. Южный Урал № 19

137. Е. Павлова, «Новенькие...» // газ. «Южный Урал», 26.05.1971 г.

138. И. Петрова, «Солнышко и снежные человечки» // газ. «Южный Урал», 25.01.1981 г.

139. Б. Поюровский «Самая приятная четверть» // газ. «Советская культура», 6.01.1976 г.

УЧИТЕЛЯ

В каждом театре есть свои легендарные личности. Областному театру кукол на протяжении всей его истории с личностями везло. Эти люди приходили сюда по-разному, но оставались по одной и той же причине – из-за любви. С характерами, не всегда покладистыми, они честно служили театру, помогали молодым актерам, обладали человеческим и профессиональным достоинством. Они были Учителями. Благодаря этой славной кагорте бережно хранились и передавались традиции театра.

Николай Александрович Плешков родился 5 апреля 1908 года в Загорске. По образованию педагог. С 1926 по 1937 годы работал с так называемыми «трудными детьми» в детдомах, школах, коммунах. С 1931 по 1937 гг. преподавал в отделении школы коммуны в экспериментальном дефектологическом институте Академии педагогических наук. С 1933 по 1937 гг. – консультант санчасти Административно хозяйственного управления Государственного политуправления (АХУ ГПУ) СССР. С 1937 по 1939 гг. – преподаватель западноевропейских танцев в Оренбурге. С 1939 года – актер Оренбургского областного театра кукол. Лучшие роли:

Король, Людоед («Кот в сапогах»), Царь, Кит, («Конек-Горбунок»), Король («Щелкунчик»), Папа Карло, Дуремар («Золотой ключик»), Отшельник Сольфериус («Чертова мельница»), Король, Географ («Маленький принц»), Бюрократов, Халтуркин, Жора Лоботряс («Зажгите сердца») и другие.

С 1964 по 1973 годы – преподаватель театральной студии при театре. Он вел курс истории театра кукол с 1971 года и курс «Мастерство актера».

В апреле 1993 года НикСаньчу, или как ласково звали его в театре – Нике, исполнялось 85 лет. 54 года из них он прожил в Оренбурге.

Галерею портретов Учителей начинают воспоминания заслуженного артиста РФ Александра Салманова, написанные к 85-летию Николая Александровича Плешкова.

МЫ НАЧИНАЛИСЬ С НЕГО

Когда тебе не семнадцать, а уже за сорок, осознаешь многое. Как же мне повезло, как повезло моим коллегам, моему театру, моим землякам, что есть среди нас уникальный, неповторимый, беспокойный человек высочайшей куль-

Н.А. Плешков (5 IV 1908–11 XI 1993)

туры, заслуженный артист России Николай Александрович Плешков.

Тридцатые годы. Ему был дан перечень нескольких городов, куда на выбор он был обязан съехать в течение нескольких часов. Плешков выбрал Оренбург. Скитание по квартирам изгнанника из столицы, разлука с родными, с друзьями.

Второго октября 1939 года Николай Плешков переступил символический порог оренбургского театра кукол. Здания как такового не было. Театр ютился так же, как и он сам, по углам, где можно было хранить чемоданы с куклами и репетировать. Площадками для выступлений были «пяточки» в парках под открытым небом, балаган на базаре да вагоны. Война застала Плешкова и его коллег на станции Аккемир Актю-

бинской области. Но жизнь на этом не кончилась. Театр продолжал работать. Показывали спектакли в госпиталях, на призывных пунктах, в селах. Приходилось играть даже в степи, при свете костров. На войне, как на войне.

С ноября 1943-го по февраль 1944 года театр выезжает в освобожденную от фашистов Воронежскую область и к работникам Юго-Восточной железной дороги. Актеры жили сначала в подвале, а затем, в вагоне. В июне 1944 года выехали в действующую армию, на Карельский фронт. Спектакли шли для воинов частей и подразделений фронтовой полосы — в любых условиях и любой обстановке. День Победы театр встретил на гастролях в Абдулино. Н. Плешков со своими коллегами награжден медалью «За доблестный

В спектакле «Два мастера»

С куклой Бюрократова

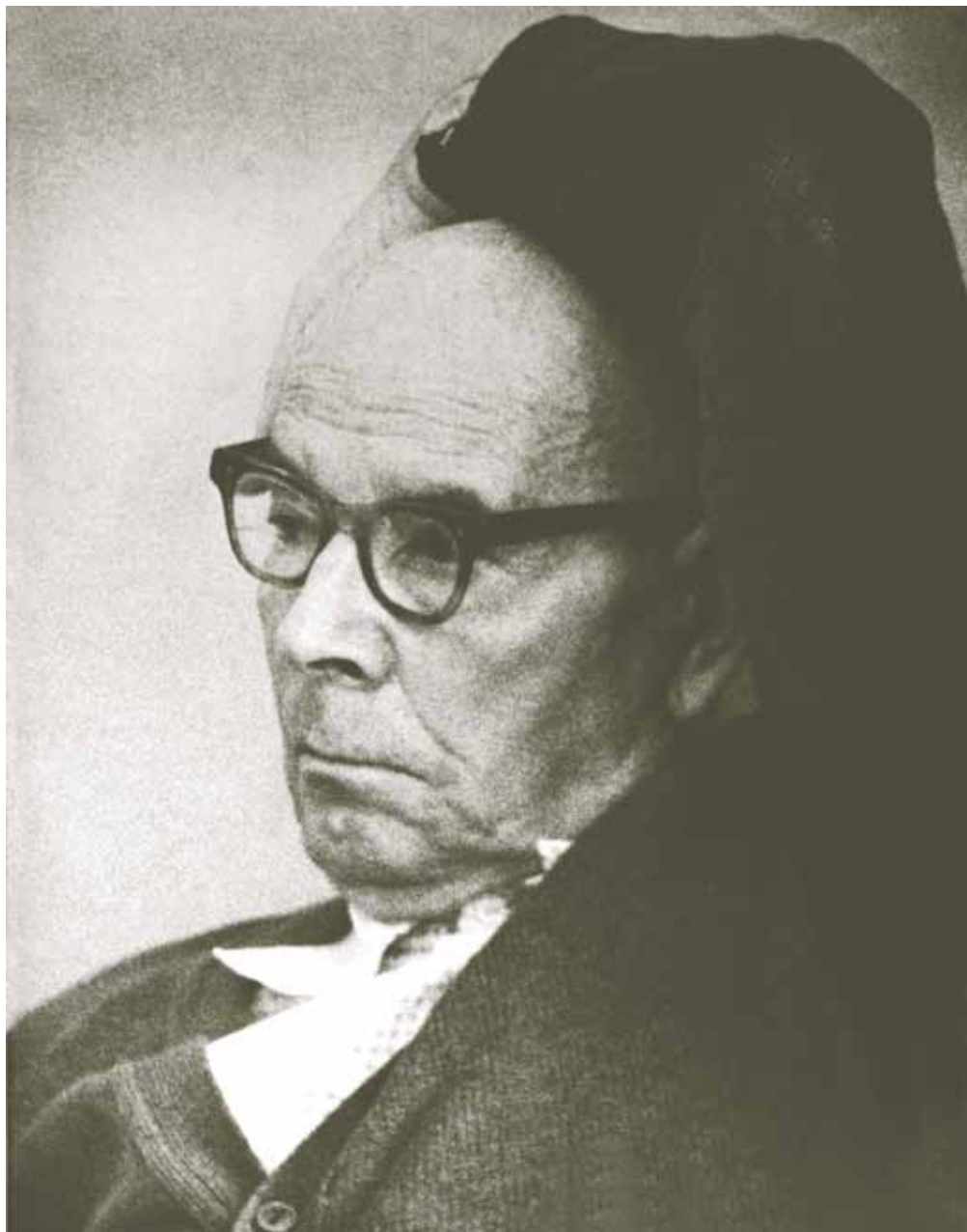
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Послевоенные годы тоже были нелегкими. 1954–1957 годы — начало освоения целины. Первый театр, приехавший на целину, наш кукольный. В награду — медали «За освоение целинных земель».

В 1960 получен стационар. Это подарок накануне 25-летия театра. Наступил год юбилея — 1961-й. 15 июня Указом Президиума Верховного Совета РСФСР почетное звание «Заслуженный артист РСФСР» присваивается Николаю Александровичу Плешкову, прошедшему с театром все нелегкие дороги, ведущему артисту, педагогу, другу и наставнику молодежи.

Я помню, как меня впервые привели в театр кукол на спектакль «Как ежик подстригся». Очень забавная история

про лысого ежика. И когда на поклон из-за ширмы вышли актеры, я был потрясен, увидев абсолютно лысого дядю с лысым ежиком в руках. Я только его и запомнил на все следующие годы. Я был уверен, что именно для этой роли специально побрил голову этот артист. И когда в 1967 году я пришел на экзамен в театральную студию при театре, то в приемной комиссии увидел его, лысого («с идеально правильной формой головы», как говорит сам Плешков), ставшего потом моим педагогом, наставником, другом. От НикСаньча мы, студийцы трех выпусков узнали не только историю нашего театра, но и историю театра кукол всего мира. От НикСаньча мы впервые услышали, что такое «арлекин», «падуга», «супер». С ним было счастьем поехать на гастроли: полный порядок и покой были

гарантированы. Но покой лишь на бытовом уровне. В работе он никому скучать не давал. Монтировщикам сцены с ним приходилось особенно туго. Он не уходил с площадки до тех пор,

пока не будет полностью готова сцена к спектаклю. Вставал в зал и кричал: «Я середина! Правее! Левее!..» Он заставлял убирать любую пушинку, прилипшую даже на высоте пяти метров к

Е.Э. Высоцкая и Н. А. Плешков со своими коллегами после премьеры «Маленького принца»

«одежде» сцены. Работая рядом с ним, никто не смел схалтурить и сыграть хотя бы на девяносто пять процентов.

А когда мы заходили в Дом культуры, с ним обязательно здоровались зрители в фойе. Кстати, и сейчас, встречая его на улице, редкий человек в годах не поклонится ему. Бригадиром в поезде всегда назначался, конечно, Плешков. Все члены бригады от командировочных денег отчисляли в общий кошелек, который хранился у бригадира, определенную сумму на питание. Ник-Саньч командовал столом, который всегда был общим, человек на 10–12. Он никогда не отделял актеров от монтировщиков, кассиров, осветителей, радистов. Вероятно, поэтому в бригаде Плешкова всегда был порядок.

Вторым домом для нас стала его квартира, которую он наконец-то получил, и мы помогли ему перебраться. Вечерами мы собирались у него, варили

картошку, разделявали селедку, выкладывали соленья, принесенные из дома. Он учил нас сервировать стол даже при таком нехитром меню, знакомил с этикетом. Впервые именно от него мы услышали слово «крюшон», а потом сами его готовили и лакомились.

Все праздники мы проводили у него. И каждый раз поражались количеству открыток, присланных ему. На Новый год ставили елку, а ее украшениями были поздравительные открытки. Их было сотни. Мы читали их и обязательно смотрели, кто прислал. Среди авторов мы зачастую встречали личности, которые для нас были легендарными. Ни один праздник не обходился без послания от Сергея Владимировича Образцова и его супруги.

Незабываемые его дни рождения, на которых присутствовали самые близкие друзья «Щегло-Высоцкие», это заслуженная артистка России

Ирина Федоровна Щеглова, ее дочь, заслуженная артистка России Елена Эрастовна Высоцкая и совсем маленький внук первой Егор Высоцкий. Егор, стоя, зачитывал поздравление на огромном ватмане, а вместо печати на шнурке болталась расческа. Среди гостей была и замечательная артистка театра драмы Галина Васильевна Монащенко. Рядом с нами сидели наши старшие коллеги, тоже его ученики, заслуженная артистка России Ирина Маленкова, Виктор Жидков, Тамара Балашова, Юрий Соломин, Галина Гончарова и, конечно, наш кумир, заслуженный артист России Роман Борисович Ренц со своей супругой. Было очень весело. Пели песни, читали стихи, играли в «бутылочку» и слушали пластинку с песнями А. Вертинского. Когда звучали стихи, то гасили свет и зажигали свечи.

Он всегда умел занять гостей. И сейчас в его квартире стоит старинный кофр. Раньше под самую крышку он был наполнен огромными альбомами, удержать которые можно было только вдвоем. Самые старые альбомы были самодельными, из плотного картона.

Личным считался только один, остальные альбомы — это и есть история театра со дня появления в нем НикСаныча. Чего в них только не было! Масса фотографий, вырезок из газет с рецензиями, анонсами, отдельными письмами, открытками и сотни грамот, врученных Плешкову. Гости могли часами рассматривать все это и слушать комментарии НикСаныча. Он четко называл год, дату, место, где был сделан снимок, и рассказывал целую историю к нему. Все эти необыкновенно ценные альбомы он передал театру, и в этом году они будут выставлены в нашем новом театральном музее.

А какая у НикСаныча уникальная память! В его годы он в курсе, где на-

А.И. Нилова и Н. Плешков за ширмой

ходится, чем дышит, что сыграл каждый выпускник студии! Через него мы держим связь друг с другом. Он помнит день рождения не только каждого из нас, своих учеников, но и членов наших семей, и никогда не забывает поздравить. Он по-прежнему неравнодушен к делам в театре. Его волнует абсолютно все. Какой спектакль сегодня и завтра? Какие репетиции? Кто занят? Когда и какие гастроли? Полон ли зал? Здоровы ли все?

Плешкову 85 лет, замечательная дата. Спасибо этому человеку за то, что выжил и живет наш театр. Я уверен, что многие оренбуржцы, помнящие и уважающие этого удивительно-го человека, поздравят его с 85-летием, послав свои поздравления в адрес театра. А мы, «черти окаянные», в день рождения нашего НикСаныча придем, как бывало раньше, в его дом со своими поздравлениями, захватив и ваши.

МУЗА ТЕАТРА

С тех самых пор, как двадцатитрехлетняя Муза Князевская в 1935 году сыграла в первом спектакле Чкаловского театра кукол, вся ее жизнь, до последней минуты, была связана с его жизнью. Она прослужила в театре кукол более 30 лет, до ухода на пенсию в 1968 году. Потом уехала в Ленинград. А когда осталась совсем одна в 1978 году, попросила оформить ее в Дом ветеранов сцены, где и прожила до 95 лет. Связь с театром поддерживала долгие годы. Она хранила память о театре, а театр помнил свою актрису.

Начинала Муза Викторовна, когда кукольный театр существовал только на бумаге. Не было ни помещения для репетиций, ни декораций, ни костюмов. Пятеро актеров начинали с абсолютного нуля. Днями репетировали, отрабатывали технику речи и занимались всем тем, что называется общим актерским развитием. По вечерам снова собирались вместе, готовили декорации, шили костюмы для кукол, осваивали работу с ними, мечтали о настоящем театре, готовились к первому спектаклю. Артисту драмы отчасти легче, ведь в помощь голосу он использует мимику, жест, а как же кукле не отстать от него, как плакать

и смеяться, радоваться и огорчаться, чтобы было видно и понятно? Вот этим искусством оживления куклы и овладевала Муза Князевская.

Всегда преклоняешься перед настоящими энтузиастами, людьми, которые делили с театром радость творческих успехов и горечь неудач, оставались верным театру в годы войны. Но было время, когда актриса хотела найти себя в оперетте. О ее удивительном голосе говорили все, кто ее знал. Одновременно с работой в театре кукол она занималась в музыкальном училище по классу вокала. Закончила его в 1943 году и поступила в хор театра музыкальной комедии. Проработала три года и вернулась в свой театр. Музыкальность очень помогала. Часто в одном спектакле ей приходилось играть совершенно противоположные роли. И зритель не догадывался, что слащавая речь льстивого Боярина в спектакле «Никита-Кожемяка» и нежный чистый голосок прекрасной Царевны принадлежат одной актрисе. В спектакле «Черное озеро» ей пришлось исполнять сразу пять ролей. Нашла она речевую характеристику и для Старика, и для Царевны, и для деревенской бабы, но никак не удавалась манера говорить немецкой фрау. Кажется, все испробовала, да

Муза Князевская

ничего не подходило. Пока не вспомнилась одна знакомая, разговаривавшая с легким иностранным акцентом. Так кукла обрела свой неповторимый язык. Задолго до спектакля Князевская начинала знакомиться со своими напарниками. Приспосабливалась к ним, изучала особенности конструкции. И кукла постепенно оживала.

Об этом и многом другом актриса рассказывала Андрею Гордееву, который прибыл в Санкт-Петербургский Дом ветеранов сцены на 95-летие Музы Викторовны Князевской посланцем от коллектива театра. Он передал ей подарок — оренбургский пуховый платок и звуковое письмо.

С первыми поздравлениями к актрисе-основательнице Оренбургского театра кукол обратился нынешний его директор Александр Паин: «Уважаемая Муза Викторовна! Мы с вами познакомимся в прошлом году. Сейчас в

театре какая-то предпраздничная суэта. Буквально все службы, все цеха бегают с каким-то восторженным видом и думают, как поздравить вас с этим замечательным юбилеем. Вы являетесь нашей Музой по имени и победительницей по отчеству. Все-все желают вам здоровья, долголетия, счастья, любви. И огромное спасибо Льву Ефимовичу, директору Дома ветеранов сцены, который, зная, что у вас юбилей, позвонил нам. Он очень тепло относится к Вам как оренбуржец и как ваш большой друг. Принимайте поздравления от ваших коллег».

Художник-бутафор, заслуженный работник культуры РФ Елена Селиванова: «Милая Муза Викторовна, вы наверняка меня не помните, я пришла в театр в тот год, когда вы ушли на пенсию. Но вы приходили в художественный цех. С 1961 года я смотрела

Нимфа Петуховская

Иван – Князевская в спектакле «Большой Иван»

Вожатая Саша в спектакле «Ребята страны Советов»

все спектакли, так как в нашем театре работала актрисой моя сестра Лариса Селиванова, вы ее наверняка помните. Вчера я звонила ей по телефону по поводу вашего такого вот юбилея. спрашивала, что она хочет вам пере-

дать. Она просто восхищена вами, преклоняется вашей жизненной стойкостью. Она вспоминала роли, которые вы играли. Она пришла в театр как раз, когда вы играли Емелю в спектакле «По щучьему велению». Она даже песенку вашу напела мне по телефону. Но я хорошо помню, как вы в «Маленьком принце» играли Розу. Какой замечательный, комедийный был у вас номер в концертном обозрении «Зажгите сердца!» Какие рулады выводила Нимфа Петуховская! Какой прекрасный у вас певческий голос.

А еще раньше, когда театр не имел своего помещения, и только на других площадках можно было изредка увидеть детские кукольные спектакли, я еще школьницей видела спектакль «Лиса и Заяц». И, по-моему, это вы играли там Лису. Я хорошо запомнила ваш голос.

Перед отъездом вы заходили в наш художественно-бутафорский цех и принесли нам альбомы по вышива-

Иван – Князевская в спектакле «Большой Иван»

нию, по рукоделию. Поскольку никто рукоделием тогда у нас особенно не увлекался, они достались мне. До сих пор мы пользуемся вашими узорами и благодарим вас за это. Подарок ваш храним. Лариса и я, мы очень-очень желаем вам самого доброго, здоровья! Мужественно и стойко продолжать прекрасную вашу жизнь. Благодарим вас, обнимаем, целуем».

Заслуженная артистка РФ Любовь Милохина: «Дорогая Муза Викторовна. Мне очень приятно поздравить вас с замечательным днем рождения. Такая красивая круглая дата – 95. Очень жаль, что папа мой не дожил до этих лет. Мы всегда вас вспоминали. Вот не так давно приезжал Гена Гипиков, Нина Радаева. Помните? Они вспоминали вас в спектакле «Хочу быть большим», который ставил Роман Борисович Ренц. Вы играли там бабочку. Бабочка надевалась на ручки, перчаточная кукла, и как вы летали! Гена вас представлял так, как будто видит сейчас, ля-ля-ля-ля, ля-

Знахарка в спектакле «Зажгите сердца»

ля-ля! Я вас увидела, ваш облик. Гладко зачесанные волосы, ободок всегдашний. Очень по-доброму, очень радостно улыбаясь друг другу, мы вспоминали вас. Мамочка моя передавала вам привет, Антонина Николаевна Лященко по театру, Милохина потом, когда уже

Князевская справа на выездном спектакле по области

вышла за папу замуж. Она вспоминала вас, как вы работали в музкомедии. Вот видите, маме 80 лет, и она все помнит. Помнит вашего мужа, замечательного характерного актера Кольцова. И мне очень приятно, что память о вас, о вашем муже, таком прекрасном актере, будет жить у нас в Оренбурге.

У вас есть друзья. У вас есть Оренбургский областной театр кукол, который в случае чего всегда придет вам на помощь. Я думаю, что не ошибаюсь. Вы должны о нас вспоминать, о нас думать, как о своих самых лучших, самых родных, самых близких людях... Поздравляем вас еще раз».

Главный режиссер, заслуженный артист РФ Вадим Смирнов: «У Метерлинка в «Синей птице дедушка и бабушка говорят: «Мы живы, пока вы нас помните». Сегодня столько звучало хороших теплых слов. Прозвучало не раз — любим, помним, ценим, и это правильно. Это большое счастье, что при таком завидном долголетии вас любят, помнят, ценят. Мы преклоняемся перед вашим талантом, перед вашим умением жить. Вы настоящая легенда нашего театра. Подумать только — 95! Можно только позави-

довать, обрадоваться, пожелать вам долголетия, здоровья. Низкий поклон. С праздником вас!»

Ведущая актриса театра Татьяна Деденева: «Милая Муза Викторовна! Я почти 30 лет служу нашему дорогому, любимому Оренбургскому театру кукол. К сожалению, я не застала время, когда вы работали на нашей сцене. Но моими первыми педагогами были уважаемые Ирина Михайловна Маленкова, Николай Александрович Плешков, Виктор Александрович Жидков. Они неустанно, постоянно говорили о вас. О том, с каким трепетом вы относились к каждой своей роли. И произошло чудо. Я как будто знаю вас лично. Князевская у всех на устах в Оренбурге, в театре кукол. Вы действительно наша Муза... Я хочу вам пожелать в эти дни как можно больше теплых, солнечных, прозрачных дней, чтобы каждый день вас радовал. Всего вам самого доброго. Мы вас любим».

Заместитель председателя Оренбургского отделения СТД РФ Екатерина Шаропова: «Уважаемая Муза Викторовна! Примите поздравления с прекрасным, удивительным юбилеем от имени всей театральной общности Оренбуржья. На протяжении 20 лет работы в Оренбургском отделении Союза я убедилась, что вы умеете замечательно дружить и умеете на долгие годы оставаться человеком верным своему родному театру кукол. Каждый миг вашей жизни на сцене был примером святого отношения к актерскому ремеслу и безоговорочной веры в свой театр. Ваш бесценный дар — афиши и фотографии 30-х годов стали украшением театрального музея. Спасибо вам, дорогая Муза Викторовна, за то, что вы есть. За вашу мудрость, за вашу щедрость. Низкий вам поклон. В ваш юбилей примите наши самые нежные слова любви, признательности и вос-

хищения. Живите долго и счастливо». Уже в Оренбурге Андрей Гордеев рассказывал коллегам, как Муза Викторовна, укутавшись пуховым платком, затаив дыхание, слушала звуковое письмо из родного театра и плакала. Кивала головой, узнавая имена и фамилии актеров, и не выпускала руки Андрея. На его вопрос, хорошо ли вам здесь живется, она ответила: «Если бы мне жилось здесь плохо, я бы до таких лет не дожила. За всеми так хорошо ухаживают. Это действительно убежище для актеров, которые отдали театру жизнь». Передавала большой привет. Особенно Любе Милохиной, дочери Олега Евгеньевича, который и помог устроиться в Дом ветеранов сцены. Без него это было проблематично.

Прощаясь, она поцеловала Андрея и обещала дожить до 100 лет. Это, пожалуй, единственное обещание, которое Муза Князевская не выполнила.

«*Анна Александровна Богатырева (1915–1997) – артистка, участница Великой Отечественной войны, удостоена боевых наград. В 1937–1948 годы была ведущей актрисой Оренбургского театра кукол, где играла во всех спектаклях*»¹⁴⁰ – вот что поведали строчки Оренбургской биографической энциклопедии.

До войны Анна Богатырева многому научилась у своих коллег, перенимая секреты кукловождения.

У молодой артистки была любимая работа и роли, которые она играла с увлечением – кукла Рита в «Большом Иване», Заяц в агитке «Фашистских гадов бей, как надо», точная красавица Будур в сказке про Аладдина. Первая публикация о ней в газете появилась в 1943 году, но совсем не о ролях. О фронтовых буднях, о стойкости, о мужестве Анны Богатыревой, связистки Сталинградской Краснознаменной истребительной авиационной дивизии. Всего шесть девушек было в составе дивизии, которой после тяжелых сражений было присвоено звание Гвардейской.

Анну Богатыреву и пятерых ее подруг за отличное выполнение заданий командования наградили медалью «За оборону Сталинграда».

Анна Богатырева

В 1995 году, в год 50-летия Великой Победы, Анна Александровна поделилась воспоминаниями со своими коллегами. Предлагаем вашему вниманию отрывок из статьи Г.А. Орловой опубликованной в газете «Оренбуржье», 25.05.1995.

Номер со Змеей

«АКТЕРЫ-ХРАНИТЕЛИ ПАМЯТИ»

«Как знать, может быть, и стала бы Анна Богатырева знаменитой артисткой в родном театре, если бы не война. Привыкшая быть в первых рядах воспитанников комсомола, Анна не могла не думать о прямом участии в защите Родины. Рассказ коллеги Музы Князевской о том, как ее подруга ушла добровольцем на фронт, придав решимости — после репетиции явилась с заявлением в Кировский РК ВЛКСМ. Так в майские дни 1942 года круто изменилась ее судьба — уехала на фронт.

В Сталинграде окончила вместе с другими девушками-добровольцами курсы воздушного наблюдения, оповещения и связи. Попала в самое пекло: вместо репетиций, спектаклей, аплодисментов благодарных зрителей — свист пуль,

взрывы бомб, смерть однополчан. Это удивительное поколение умело подчинять свои желания общему — тому, что нужно стране. Вернувшись в 1944 году после ранения в Оренбург, Анна снова пришла в театр. И вместе с ним вновь отправилась на войну. На Карельском фронте оренбургские кукольники играли в частях и подразделениях переднего края. В госпиталях показывали спектакль «По щучьему велению», прошедший взыскательный отбор строгой комиссии. И, хотя совсем вроде бы мирным делом занимались, война не давала о себе забыть: щемило сердце, когда приходилось играть для раненых, лежащих на сеновалах. Иным под головы сено подкладывали, чтобы было лучше видно. Или когда земляки оренбуржцы трогательно обнимали и

Фото с фронта

целовали артистов из родного города, писали записочки, совали посылочки своим, домой. Однажды, когда при переезде на передний край сбились с дороги, стали всей группе раздавать автоматы, женщины-актрисы отказались: не умели с ними обращаться. Взяла только Аня Богатырева, ей это было делом знакомым. Кукла и автомат в одних и тех же руках — женских.

Вскоре после Победы у Анны Александровны родилась дочь, трудно стало совмещать кочевую жизнь актрисы с воспитанием малышки, и она решила уйти из театра.

С тех пор, с 1950 года, на сцену не вернулась, но в душе театр остался навсегда. Как навсегда осталась память о коллегах, актерах, ушедших из театра на фронт и не вернувшихся с войны: Олеге Циглере, Николае Кашковском, Иване Горине, Георгии Каскайкине. И слава Богу, что ее пощадила война,

что весну 1995 года, 50-й май Победы, Анна Александровна Богатырева встретила в родном городе, вместе со своим театром.

«Чудесно, чудесно, это просто великолепно! Мне очень понравилось!», — с восторгом и волнением говорила она на встрече с актерами в 1995 году, посмотрев спектакль «О, Аладдин!», который поставил выпускник второго набора театральной студии, ныне заслуженный артист России Александр Салманов. Вот ведь какой сильной оказалась театральная «закваска», что хоть и внуки уже подросли, и от театра давно отошла, а все по-прежнему волнует искусство театрального перевоплощения!

Это статья актрисы об актрисе. Заслуженная артистка России Наталья Зайцева посвятила ее своему миру, коллеге по сцене и учителю – заслуженной артистке РСФСР Ирине Михайловне Маленковой. Статья появилась в газете «Южный Урал» к 55-летию актрисы. Еще несколько лет Ирина Михайловна продолжала активно работать в театре, щедро делясь секретами мастерства с молодыми.

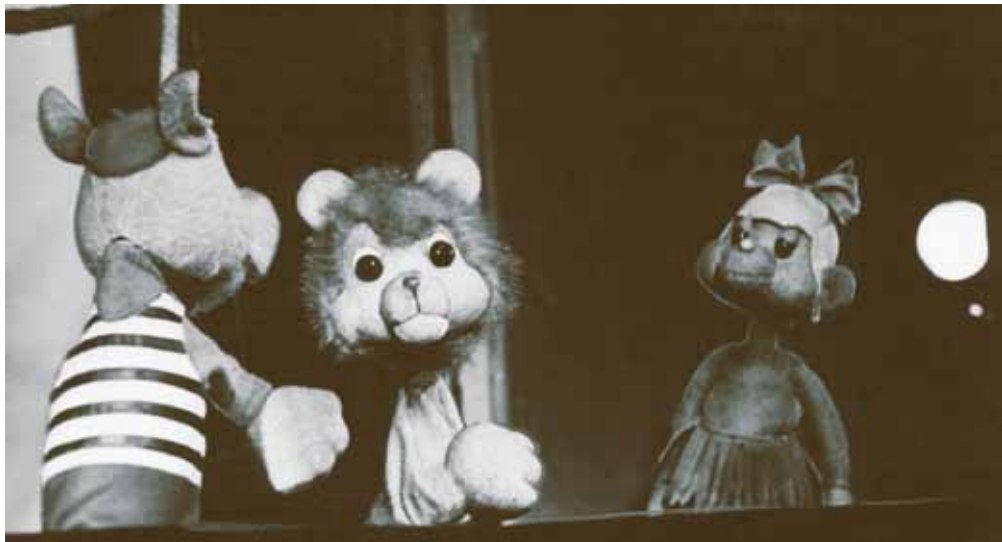
КО ВСЕМУ ОТКРЫТАЯ ДУША

В зале медленно гаснет свет. В наступившей тишине сказочный, переливающийся занавес открывается перед нами, чтобы ввести в мир детства, в мир чуда. Конечно же, волшебство виновато в том, что заговорили львенок Лева и бегемотик Боря в спектакле Оренбургского театра кукол «Таинственный гиппопотам», поставленном главным режиссером Л. Филипповой. Несколько минут назад львенок был куклой, обыкновенной куклой из материи и дерева. Но вот руки актрисы бережно взяли Леву. Она посмотрела на куклу сначала как бы издали, потом прислушалась к еще несуществующему биению сердца, подняла высоко над собой, и вот сердце куклы застучало в такт с ее сердцем. Актриса на глазах

Ирина Маленкова (9.05.1928–1.10.1998)

зрителя совершает чудо оживления куклы. Вот львенок открыл глаза, опустил голову, прижал лапки и посмотрел в зал, грустный и печальный. Грустный и печальный оттого, что у него нет друга. И в конце представления мы видим, какой радостью светятся глаза у маленьких зрителей: львенок нашел друга, а в своих встречах со злом оказался по-

Лева из спектакля «Таинственный гиппопотам»

бедителем, потому что был не куклой, а настоящим львенком. Дети громко аплодируют, когда голос диктора объявляет, что эту роль исполняла заслуженная артистка РСФСР Ирина Михайловна Маленкова.

Маленькая, стройная, всегда подтянутая, с улыбкой на лице, с улыбкой в глазах выходит она на поклон. С новым приливом теплоты прижимает львенка к себе, кланяется и уходит. Она уходит, а образ симпатичного, доброго несмышленища остается с нами. Потом я вижу актрису после спектакля. Теперь ее лицо немного уставшее, но глаза те же: счастливые, молодые.

Для оренбургского областного театра кукол наступил сорок седьмой театральный сезон, а для Ирины Михайловны он был двадцать девятым. Двадцать девять лет отданы одной-единственной профессии — профессии кукольника, одному театру — Оренбургскому.

Прежде чем стать мастером, Ирина Михайловна еще в детстве занималась в самодеятельных кружках, пела, танцевала. Имела много наград, грамот. Мечта звала на профессиональную сцену. И

вот однажды она увидела в детском парке имени Кирова представление кукольного театра. Это было 27 мая 1954 года, а уже 28 мая Маленкову слушал художественный совет театра, слушал ее голос, чтобы потом сразу оставить в театре эту маленькую хрупкую девочку, так удивительно показавшую себя впоследствии.

И началась работа — трудная, кропотливая, каждодневная. Первые репетиции, первые уроки от таких мастеров, как заслуженный артист РСФСР Н. Плешков, актрисы А. Мухина, М. Князевская, З. Ладонкина. Трудно давались первые шаги в мир искусства. Запомнился дебютный спектакль «Аленький цветочек», первые самостоятельные роли — Бабы Яги и Няньки. А затем — поток названий, ролей, спектаклей: «Иван-крестьянский сын» (Дуняша), «Честное слово», «Военная тайна» (Мальчиш-Кибальчиш), «РВС» (Димка). В первых спектаклях для взрослых тоже нашлись роли для Маленковой: в «Чертовой мельнице» — Кача, в «Прелестной Галатее» — Галатеея.

Диапазон актрисы позволял играть все, начиная от маленьких девочек и

С Димкой из спектакля «РВС»

С Вовкой из спектакля «Не буду просить прощения»

С Маленьким принцем

мальчишек и кончая мамами, няньками. Иногда ее даже назначали на мужские роли. Так, с юмором была сыграна роль брата в спектакле «Иван царевич, серый волк и другие». И какую бы из ролей ни исполняла актриса Маленкова, они были незабываемыми, потому что даже в злую Бабу Ягу она вкладывала свое неповторимое обаяние.

Очень долго любимой была роль Вовки в спектакле «Не буду просить прощения». Этот герой был точен и интересен в психологических сценах.

Этапной для Ирины Михайловны стала работа над «Маленьким принцем» Антуана де Сент-Экзюпери, произведением, никогда не ставившемся ни в одном театре Союза. «Маленький принц» стал заметным явлением в театральной жизни страны и украсил тридцатый театральный сезон Оренбургского театра кукол.

До сих пор актриса не может спокойно говорить об этой работе. Наверное, не просто частица ее сердца вложена в спектакль, а вся предшествовавшая жизнь...

Началась долгая жизнь спектакля. Сначала на зональном смотре в Свердловске, а затем в Москве — высокая оценка зрителей и критиков. Журнал «Театр» писал: «Маленький принц хорошо задуман и талантливо сыгран Маленковой. Грациозно-необычайна его речь, удивителен неожиданно возникающий смех: веселый, звонкий и хрупкий, как бы с призывком потаенной печали. Он говорит сдержанно и доверчиво с любым собеседником: Летчиком, Лисом, даже Змеей. Он говорит сдержанно, но словно колокольчиком отзванивает при этом его обнаженная, ко всему открытая душа».

Ирина Маленкова с постановочной группой спектакля «Три поросёнка»

И. Маленкова–Настя в спектакле «Настя-клоунастя»

В 1970 году актриса получает высокое звание заслуженной артистки РСФСР. Маленкова много ездит с театром по области, по городам СССР. Наверное, нет ни одного селения в Оренбуржье, где она ни побывала бы со своими добрыми и смешными героями.

Сейчас Ирина Михайловна много помогает молодежи. Она не боится доверить молодой актрисе свою главную роль и помочь в работе. Под ее добрым взглядом Татьяна Скоромнюк уверенно берет маленького Львенка. Маленкова отдает свой опыт, свое сердце и театру, и творческой молодежи, и самым маленьким зрителям. У Антуана де Сент-Экзюпери есть прекрасные слова, которые актриса не раз повторяла в любимом спектакле «Маленький принц»: «Мы в ответе за тех, кого приручили». И. Маленкова приручила к себе юных оренбургских зрителей. Они идут на ее спектакли, чтобы снова соприкоснуться с чудом — и не обманываются в ожиданиях.

Старейший актер областного театра кукол Виктор Александрович Жидков. Воевавший на фронтах Великой Отечественной войны, он понимал, как необходима людям радость, и более 30 лет, работая в театре, ежедневно доставлял ее детям и взрослым, создавая запоминающиеся образы. Филигранная техника, отточность каждого жеста характеризовали его манеру игры. Великолепный профессионал, замечательный кукловод, он мастерски владел куклами разных систем. Кажется, он интуитивно ощущал природу кукольного театра и знал секрет оживления куклы. Нижеприведенная статья журналиста Н. Веркашанцевой была написана в 2001 году к 75-летию артиста.

*Виктор Александрович Жидков
(4.02.1926 – 11.01.2004)*

ХОРОШЕГО МНОГО НЕ БЫВАЕТ

4 февраля исполнилось 75 лет Виктору Александровичу Жидкову — артисту театра кукол. Чуть было не добавила «заслуженному». Но у него нет звания. А ведь, говорят, мог получить за одного только Летчика в «Маленьком принце», поставленном легендарным Романом Ренцем по сказке Экзюпери. Но не дали. Уж очень был колюч. Никому не давал спуска. В том числе и

начальству И коллегам с ним было не просто: не получалось полноценного партнерства — он всегда ощущал свое преимущество. Не без оснований, конечно: мастерски владел куклой. Да и в живом плане работал замечательно — сказался опыт работы в Сталинградском драматическом театре, где он

И. Маленкова, В. Жидков, Н. Плешков в ЗАГСе

Летчик в спектакле «Маленький принц»

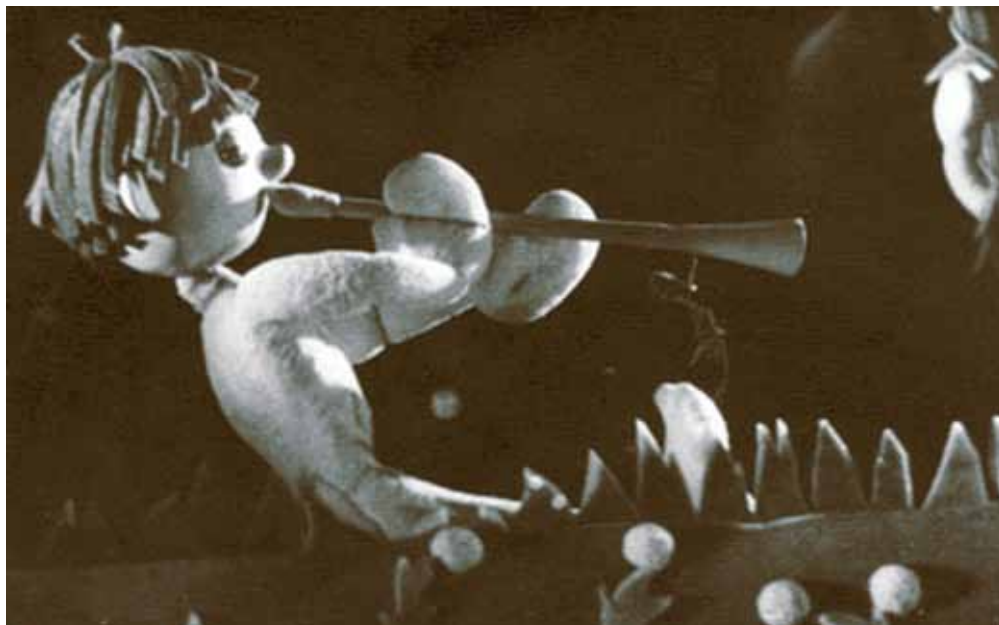
Клоун Вася в спектакле «Настя-клоунастя»

начинал вместе с Иннокентием Смоктуновским и Иваном Лапиковым.

С годами Виктор Александрович отнюдь не стал более добрым. С ним и сейчас не просто: все время возражает. Ну сами посудите: я ему о Летчике, мол, этапная роль, триумф и прочее в том же духе. А он, пожимая плечами: «По-моему, она мне не удалась. Спектакль прошел всего 30 раз. А надо было работать — роль сложная, глубокая. Ведь прототип Летчика — сам Экзюпери. Ездить надо было. Но для гастролей спектакль оказался неподъемный. Декораций целая машина».

А коллеги вспоминают совсем другое. Роль Летчика поначалу играл и сам Ренц, народный между прочим, артист России. Но вскоре отказался: почувствовал, что Жидков сильнее. Это был особый — программный спектакль и

для Ренца, и для театра. Все равно, что «Чайка» для МХАТа. Сергей Образцов, у которого Ренц учился, отговаривал его от этой постановки, считал, что кукле не под силу столь философская вещь. Но Ренц послушался. И, как оказалось, правильно сделал. Образцов, приехав в Оренбург на премьеру, спектакль очень хвалил. В том числе и замечательный дуэт — Летчика и Маленького принца, которого блестяще сыграла Ирина Маленкова. А сценический дуэт этот в скором времени превратился в семейный. Трудно было найти более непохожих друг на друга людей. В отличие от него, она — наивная, доверчивая, непосредственная — ладила со всеми. Вот и его, ершистого, сумела приручить. Как Маленький принц. Для того, чтобы приручить, как известно, надо запастись терпением.

Адам в спектакле «Божественная комедия»

Помните, что говорил Лис Маленькому принцу? «Сперва сядь вон там, поодаль... Я буду на тебя искоса поглядывать, а ты молчи. Слова только мешают понимать друг друга. Но с каждым днем садись немножко ближе...» У них было много дней — целых 33 года. Два года назад Ирины Михайловны не стало. «Маленький принц улетел на свою планетку...»

С Жидковым было трудно работать, но у него было чему учиться, говорят артисты, бывшие в его золотую пору студийцами. И с воодушевлением вспоминают Адама из «Божественной комедии», Белого Отца из «Золотого коня», Ганимеда — слугу Пигмалиона из «Прелестной Галатеи». Он всегда стремился удивить публику. И у него это получалось. До сих пор вспоминают, как на фестивале в Тюмени зал, стоя, аплодировал его Вороне — крошечной роли в спектакле «Солнышко и снежные человечки», а после представления гримурную осаждали по-

клонники. Однажды он подготовил программу — иллюзион, этакий каскад фокусов с платочками, спичками, нитками, с помощью которых на глазах ошеломленных зрителей появлялись кукольные персонажи.

Удивительное было зрелище — театр не театр, цирк не цирк. Виктора Александровича с этой программой даже пригласили выступить в Доме актера, когда оренбургский театр был на гастролях в столице. Коль скоро речь зашла о цирке, то надо сказать, что Жидков всегда завидовал циркачам. Они долго и кропотливо готовят номер, а потом работают его всю жизнь, да еще и детям по наследству передают. В театре же, хочешь не хочешь, три-четыре премьеры в год выдай. А хорошего много не бывает. Виктор Александрович любит повторять эту фразу. В том числе и применительно к своим ролям. Из всех сыгранных за 42 года, он вспоминает с удовольствием лишь одну — поэта Кошмарова, губошлепа с

Белый Отец в спектакле «Золотой конь»

апломбом, из эстрадного представления «У нас в гостях», некоего подражания «Необыкновенному концерту», поставленному в театре Сергея Образцова.

А еще ему нравилось участвовать в капустниках. Замечательный тренинг. Не дает погрязнуть в рутине. Застой, косность, боязнь нового — вот что страшно в актерском ремесле, считает Виктор Александрович. А в театре кукол рутина усугубляется еще и отсутствием хорошей литературной основы. Не зря же Зиновий Гердт, у которого он учился мастерству кукловода, ушел даже от Образцова. Такова уж специфика кукольного театра, а вот вид этого искусства, по его мнению, конечно, уникален. В вершинных своих достижениях — самое настоящее волшебство. Хотя сам он это не сразу понял. Поначалу тосковал о драматической сцене. А потом, обнаружив в себе способности кукловода, успокоился, привык к ширме. С благодарностью вспоминает Ренца, который поднял театр на новую высоту, повысив его творческую планку, наладив общение с Об-

разцовым и столичными критиками. Это очень важно.

Но не менее важна и готовность актера к серьезной работе. Он, как спортсмен, должен быть в хорошей форме. И главное — не утратить интереса к жизни и способности удивляться. Иначе как же ты сможешь удивить других? Судя по всему, Виктор Александрович интереса отнюдь не утратил. Он в курсе театральной жизни — внимательно читает рецензии на премьеры. Он в курсе того, что происходит на эстраде, в разговорном жанре. С удовольствием отмечает удачные находки. Например, вытягивающийся и стреляющий гриф гитары у одного из молодых юмористов в телепередаче «Аншлаг». «Молодец, ищет, чем удивить публику!» — одобряет артиста Жидков. Однако не любит, когда эстрадные трюки переносят на театральные подмостки. И терпеть не может, когда взрослые разговаривают в рекламных роликах детскими голосами. Все равно, что железом по стеклу. Однако, поспешая за новым временем, он, конечно, все чаще вспоминает былое: войну, на которую был призван в 1943 году, театры, в которых работал, осуществляя свою юношескую мечту, — неважно кем, лишь бы на сцене, Ирину Михайловну, по которой сильно тоскует. Когда бывает особенно тоскливо, он вспоминает «Маленького принца». «По четвергам охотники танцуют с деревенскими девушками. И какой же это чудесный день — четверг! Я отправляюсь на прогулку и дохожу до самого виноградника. А если бы охотники танцевали когда придется, все дни были бы одинаковы и я никогда не знал бы отдыха», — произнес на прощанье лирический монолог из Экзюпери юбиляр, которого называют колючим. Да, прав был маленький принц: самое главное — то, чего не увидишь глазами.

Виктор Бабиков (4.03.1947-4.06.1981 г.)

ПРИРОЖДЕННЫЙ КУКОЛЬНИК

О Викторе Бабикове, актере, трагически погибшем в 1981 году в автокатастрофе, в театре до сих пор вспоминают с благоговением. Артист милостью Божьей, так его называли все, кто ви-

дел на сцене. За пятнадцать лет работы в театре кукол ролей было сыграно не мало. Виктор Бабиков принадлежал к породе тех, кто сопротивлялся предначертанию судьбы яростно, задорно, весело и побеждал.

Виктор пришел в театральную студию в 1967 году. В свои двадцать он успел окончить среднюю школу и поработать помощником режиссера на областном телевидении. К театральным подмосткам тянуло давно, еще со школьных лет. Годы занятий в драматическом кружке, который вел в Доме пионеров заслуженный артист РФ, актер областного драматического театра Анатолий Солодилин, не прошли даром. Витю даже на гастроли в Москву брали, не могли обойтись без него в спектакле «Родники».

Маленький, да удаленький, говорили о нем артисты, жалея, и честно говоря, не предполагая, что этот мальчик с заметным горбиком может стать артистом.

Беда случилась давно, в пятилетнем возрасте упал в детском саду, катаясь с горки. Травма позвоночника была серьезной. После вытяжек в больнице рост замедлился, а деформация спины становилась с каждым годом все сильнее. Но спасал оптимистический

В. Бабилов и нар. артист РФ А. Михалёв в спектакле обл.драмтеатра «Родники»

А. Екимов, В.Бабилов и О. Бабилова на выездном спектакле

характер и присущий ему юмор. Еще в Доме пионеров восхищались его чтением юмористических рассказов. А на концертах, куда обязательно включали его номера, смеялись до упаду, так обаятельно и артистично представлял он своих персонажей — артист да и только!

В 1967 году объявили второй набор в студию при театре кукол. Витя рискнул и поступил. Друзья по драмкружку искренне радовались тому, что он нашел свое место. Театр кукол стал родным домом. Ничего, что рост всего 154 сантиметра, главное — желание освоить любую техническую систему, готовность к эксперименту и огромное трудолюбие. Маленький рост увели-

чивали специальные котурны из жесткого пенопласта. Задание режиссера — «держать пол на одном уровне» Витя выполнял отлично. А за ширмой его недостатка не было видно. Он хорошо усвоил уроки Тамары Степановны Соколовой, преподавателя по сценической речи, учившей действовать словом. Богатейшие модуляции голоса, музыкальность позволяли играть самые разные роли — от сказочных зайчиков и поросят до Жака-простака в «Коте в сапогах», Дин Гиора в спектакле «Сердце, ум и храбрость» и Создателя в «Божественной комедии».

В студии его не просто любили, обожали. Душа компании, всегда с улыбкой на лице, всегда готов помочь партнеру, всегда что-то придумывал и умел вывести из меланхолии очередной легкой шуткой. Влюбчивый, открытый, отзывчивый, обаятельный — все эти качества привлекали необыкновенно. И семью он завел, конечно, в театре. Спрашиваю у помощника режиссера Ольги Михайловны Бабиковой:

«Чем ты его соблазнила, ведь насколько я знаю, многие были в него влюблены?»

— Не знаю, это он за мной по пятам ходил. После работы высвистывал меня под окном, и до полуночи мы бродили по улицам. Голова у меня шла кругом от его стихов, песен, которые готов был петь ночь напролет. А сейчас у сына Антона, которому вот уже 30 лет, такие же повадки, как у отца.

И, действительно, как было Виктору не увлечься восемнадцатилетней девчонкой, командующей и монтировщиками и осветителями и артистами?!

«А как у Виктора происходил процесс работы с куклой, как он к ней приносился, когда она оживала?» Её ответ меня просто сразил.

— Сразу, как только брал её в руки. Кукла у него оживала сразу. Сейчас так работает наш главный режиссер. Смо-

Финал спектакля «Сердце, ум и храбрость» Справа Дин Гиор-Бабигов

трю на Вадима Смирнова и вспоминаю Витю. Это особый дар.

Своего однокурсника Раиса Екимова вспоминала с улыбкой:

«Мы были большими друзьями с Витей. Он партнер великолепный. Кто-то мог реплику вовремя не подать, а он этим не страдал, текст всегда знал великолепно. Когда сходились после репетиций, было весело. Все сбегались послушать, когда он читал «Аристократку» М. Зощенко: «Не люблю баб, у которых мопс на руках, зуб золотой и чулочки фельдиперсовые». Мы просто валялись от смеха. А как он умел пародировать — блеск! Заходит в гримерку — Бабигов, а выходит — Юродивый Козловского из «Бориса Годунова». Перевоплощался моментально и очень похоже! Конечно, трудней всего

ему было работать в живом плане. Но никто даже и не догадывался, что динамичному оторве — Бармалею в спектакле «Айболит против Бармалея» тяжело носить огромную куклу Ослика, с которой он не расставался почти весь спектакль. Артисту театра кукол важно не только владеть своим телом, но еще куклу расположить в пространстве так, чтобы другим не мешать, это особое искусство! А Бармалей у него был — просто сказка!»

Наталия Зайцева: «Виктор Бабигов всегда был для меня примером актерской личности. Он не менял своего голоса, ничего не придумывал ради того, чтобы рассмешить. В любой роли, за любой куклой я видела самого Виктора как личность, как интересного человека-собеседника. Это, наверное,

Создатель в спектакле «Божественная комедия»

Царь в спектакле «По щучьему велению»

Бармалей – В. Бабиков

и есть самое главное, когда за куклой стоит человек с обнаженным сердцем. И тогда я люблю куклу, и говорю, что происходит чудо...»

15 лет работы в Оренбургском театре кукол стали незабываемыми стра-

ницами жизни для коллег Виктора Бабикова, для всех, любивших его зрителей. И если бы не трагедия, еще долго радовал бы зрителей его талант большого артиста и веселого остроумного человека.

НАСЛЕДСТВО ВИКТОРА ЛОГИНОВА

Он пришел в театр весной 1962 года. По объявлению. Принимали желающих на худсовете. Виктор появился с гитарой, одет был в голубую рубашку с красными цветами. После прослушивания Р. Ренц предложил взять из ряда лежащих кукол ту, которая понравится. Виктор взял тростевую. Повертел, подумал и, подняв куклу вверх, произнес какую-то фразу. Взяв за трость, ведущую к ладошке куклы, отдал честь! Роману Борисовичу понравилось. Так Логинов был зачислен в штатное расписание учеником кукловода. К нему прикрепили наставника из более опытных актеров. Директор театра М.Д. Арановский нашел возможность доплачивать ему за погрузку декораций, как рабочему сцены.

Учеником Виктор оказался ловким и способным, трудолюбивым. В перерывах брал в руки любую куклу и пробовал ее в движении. Часто был и на подачах. Как актер он уже был занят в первом спектакле молодого режиссера Л. Филипповой «Необыкновенные состязания». Премьера состоялась 5 ноября 1963 года. А 30 ноября он уже играл в спектакле Р. Ренца «Антошка,

*Виктор Михайлович Логинов
(30.01.1942-22.11.2008)*

Тошка и Великан». Актером ему удалось стать всего за полтора года.

В марте 1964 года прошла премьера спектакля для взрослых — «Чертова мельница». В. Логинов исполнял роль Разбойника. А в июне 1964 года состоялись гастроли театра по го-

В спектакле «Вредный витамин», Логинов верхний слева

родам Минеральных вод Северного Кавказа. У Виктора были способности организатора. В поездках по городам и селам области В. Логинов часто был бригадиром группы, а потом и администратором. В мае 1966 года Р. Ренц с успехом сдает очередной спектакль для взрослых — «Божественная комедия». Роль Создателя в нем играл В. Логинов. Спектакль шел в черном кабинете. Создатель — мимирующая кукла (вязаная варежка на руке актера) с нимбом над головой (из плексигласа). Большая заслуга Р. Ренца и В. Логинова в том, что никогда не нарушалась грань, за которой мог бы возникнуть ненужный смех. Спектакль «Божественная комедия» пользовался огромной популярностью.

Вспоминал В. Логинов 1970-й год, год первых гастролей за границу. «Венгрия. Города Будапешт и Бекешчабо.

Международный фестиваль. 18 стран из всего мира участники да гости.

Запомнились спектакли Румынии, Чехии, Новой Зеландии, Западной Германии. Ну и конечно мы, Оренбург. В спектакле «Хочу быть большим» я играл Жирафа. Что меня поразило, так это смех венгерских детей. Они смеялись там же, где и наши дети. Это меня еще больше воодушевило на работу. Мы все стали лауреатами 1-го Международного фестиваля в Венгрии со спектаклем «Хочу быть большим» Р. Ренца».

В 1972 году к 50-летию СССР был поставлен спектакль местного автора В. Зимовца «То ли сказка, то ли быль», ассистент режиссера — В. Логинов. 14 сентября 1974 года он уже режиссер спектакля «Тайна золотого кедра», а 19 мая 1974 года — режиссер следующего спектакля «Наследство Бахрама».

Христо – В. Логинов в спектакле «Заячья школа»

О том, как В. Логинов любил и уважал свой театр, говорит такой случай. Выступали в Москве, а потом в кабине-те у самого С.В. Образцова обсуждали спектакль «Сказка о попе и работнике его Балде». С. Образцов начал критиковать, мол, Пушкина нельзя ставить в куклах. На что В. Логинов сказал: «Сергей Владимирович, вы же не были на спектакле, надо было посмотреть, ведь на вашей сцене играли, реакцию детей надо было видеть». Тот ничего не ответил, но тему изменил.

За 35 лет преданного служения сцене В. Логинов в совершенстве овладел профессией актера-кукловода. Его творческий почерк сложился под влиянием и в результате работы с такими замечательными мастерами режиссуры как Р. Ренц и Л. Филиппова, В. Вольховский и Н. Кострюков, С. Железкин и А. Ярилов, С. Столяров и Ю. Фридман.

В творческом багаже актера насчитывалось более 100 разноплановых ролей. Им рукоплескали маленькие и взрослые зрители городов России, ближнего и дальнего зарубежья. Великолепный профессионал, замечательный кукловод, мастерски владея куклами разнообразных систем, он всегда создавал запоминающиеся сказочные образы. Навсегда остались в памяти зрителей Исидор в «Чертовой мельнице» И. Штока, Создатель в «Божественной комедии», Жираф в спектакле «Хочу быть большим», Лисенок в спектакле «Лисенок-плут» и многие другие.

Начиная с 1973 года, В. Логинов в качестве режиссера, осуществил постановку пяти спектаклей: «Тайна золотого кедра» Я. Леванта, «Наследство Бахрама» Э. Успенского, Р. Качанова, «Трехцветный наш дружок» Я. Хара-

Создатель в спектакле «Божественная комедия»

Ю.Таржанов, В.Кондратьев, В.Логинов в спектакле «Настя-клоунастя»

сова, «Ищи и найдешь» Абу-Бакара, «Очень умные игрушки» Б. Заходера.

Виктор Михайлович Логинов пользовался огромным авторитетом, был разносторонне одаренным, творческим человеком, активным общественным деятелем. До последних дней он поддерживал тесную связь с родным коллективом, ходил на все премьеры, радовался творческому возрождению

театра, последним успехам коллектива на международных театральных фестивалях. Всегда умел сказать коллегам слова одобрения, поддержки, не преминув сделать профессиональные замечания.

Актриса Полина Шумилкина: «Импровизация очень ценна в актерской работе. Этим даром, к сожалению, обладает не каждый. Виктор Михайлович в этом был просто мастер. Не только мы, актеры, понимали его пассажи и кружева, но и зритель, даже самый маленький, чутко реагировал и отзывался на его игру овациями и любовью. Заданный им тон импровизации и актерской фантазии до сих пор жив в нашем театре».

Наталья Зайцева, заслуженная артистка РФ: «За что бы Виктор Михайлович ни брался, все получалось хорошо. Он был не только талантливым актером, но и замечательным организатором. Сам работал на полную катушку и всех заводил. Это был образ его жизни — гореть самому и зажигать других. А как его любили дети! Помню его роль Вреднюги. Хотя персонаж отрицательный, маленькие зрители после спектакля висели на нем гроздьями».

Любовь Милохина, заслуженная артистка РФ: «Часто случается так, что некоторые спектакли идут на сцене несколько десятилетий. Актеры уходят, а спектакли живут. Вот уже и куклой управляет другой человек, но мы все еще продолжаем слышать голоса и интонации прежних исполнителей. Это удивительное ощущение! Но, наверное, это значит, что талант живет на сцене вечно. Мы не только продолжаем пользоваться приемами мастеров, мы по-прежнему подпитываемся той энергией, которую они вкладывали в свои роли»¹⁴¹.

141 Ж-л «Страна мужчин», декабрь №3, 2008 г., стр. 20-21.

ПРАВО ВЫЙТИ НА ПОКЛОН

Невозможно поверить в то, что нет с нами Александра Салманова (18.02.1950–30.10.2005). Его лидерство в коллективе было долгие годы явным и воспринималось естественно, в силу непререкаемого авторитета в профессии. В 1991 году актеру присвоено почетное звание «Заслуженный артист РФ». С

1996 года А. Салманов был принят персональным членом Международной организации кукольников УНИМА. Творчество этого прекрасного артиста формировало эстетические вкусы нескольких поколений оренбургских зрителей. Из двадцати восьми спектаклей 69-го театрального сезона, ставшего для него последним, он играл в двадцати.

С любимым Шуриком

Лис в «Маленьком принце»

Актер, режиссер, сценарист, автор и ведущий детских передач на телевидении, создатель уникальных эстрадных программ «От чистого собачьего сердца» — это далеко не все, что можно сказать об Александре Ивановиче Салманове. 38 лет, начиная с 1967 года, он служил сцене Оренбургского театра кукол. Обожал учиться и был настойчив в освоении секретов профессии, которые открывали ему Учителя — Р. Ренц, Н. Плешков, Л. Филиппова, В. Жидков. Работал увлеченно, не щадя себя, забывая о здоровье. Самое главное в его жизни — театр! А потому был так взыскателен к себе и к коллегам.

После окончания студии под руководством народного артиста Р. Ренца им сыграно около 300 ролей. Являясь ярким, острохарактерным актером, он

с равным успехом играл в спектаклях как для детей, так и для взрослых.

Такие роли актера, как Император в «Соловье» Г.-Х. Андерсена, Липст в «Золотом коне» Я. Райниса, Яичница в «Женитьбе» Н. Гоголя, Сосед в «Свадьбе» М. Зощенко, Головастый в «Собаках» К. Сергиенко, Лис в «Маленьком принце» А. де Сент-Экзюпери отмечались зрителями и критикой, как самые яркие создания в спектаклях для взрослых. Ему дважды, в 2000 и 2003 годах, присуждалась губернаторская премия «Лучшая роль года» за роли Лиса в спектакле «Сказки дядюшки Римуса» Дж. Харриса в постановке В. Гаранина и Чудо в перьях в спектакле «Мымренок» В. Афонина, что стало свидетельством его высокого профессионального мастерства. В репертуаре театра подолгу шли спектакли, поставленные А. Салмановым — «Спичка-невеличка», «Солнечный луч», «Ай, да Мыцык!», «Наш бенефис» (в соавторстве с Н. Кострюковым). До сих пор не сходит со сцены спектакль с марионетками «О, Аладдин!», вызвавший восторг московского театрального критика. И во всех — точное распределение ролей.

Искусству актера аплодировали зрители Москвы и Санкт-Петербурга, Ярославля и Пушкина, Тюмени и других городов России. Его творчество известно и за рубежом, куда Оренбургский театр кукол неоднократно выезжал на гастроли и театральные фестивали. Спектакли театра с успехом шли в Польше, Болгарии, Югославии, во Франции. Об актерских работах А. Салманова писали такие маститые критики как И. Жаровцева и Н. Румянцева.

Без Александра трудно было обойтись, когда в театре затевался какой-нибудь вечер или встреча в клубе «Петрушка».

О популярности и признании мастерства А. Салманова свидетельствует уникальное событие — бенефис орен-

бургского артиста в Москве, посвященный его 50-летию и 30-летию сценической деятельности, прошедший на сцене Центрального Дома работников искусств. Тогда, в марте 2001 года, мастерство артиста высоко оценили признанные мастера театра. В 2003 году он был удостоен чести принять участие в творческом вечере народной артистки РФ Марты Цифринович.

Александр Иванович был человеком увлекающимся. Кипучая, деятельная натура актера находила применение в общественной деятельности оренбургского отделения СТД РФ, где он активно занимался организацией бенефисов коллег. Он был литературно одарен и в 1999 году по его сценарию прошел замечательный вечер, посвященный 85-летию заслуженного работника культуры РФ О.Е. Милохина. В 2000 году он устроил настоящий праздник своему товарищу по театру — заслуженному артисту РФ Павлу Ананьеву. Салмановский персонаж — собака Шурик — стал любимым участником всех бенефисов, проводимых в городе и области.

Александр Иванович все делал размерительно. Так рассказывал о самодельной травяной настойке для здоровья, что тут же хотелось ее попробовать, а он уже расписывал борщевые заправки и острую приправу из торнослива к шашлычку... Это все салмановские рецепты, которыми мы до сих пор пользуемся. Он благоговейно разводил на своей даче любимые ночные фиалки и душистый табак, любил готовить и угощать друзей своими кулинарными изысками. Но больше всего любил работать с куклой, оживлять ее.

И еще он был замечательный рассказчик и собеседник. Одну из таких бесед с Александром Ивановичем и его коллегами после блистательно проведенного в Москве, в Центральном Доме работников искусств бенефиса, представляю вниманию читателя.

Головастый в спектакле «Собаки»

Для начала справка об исходном событии: приглашение было получено от легендарной Ольги Лепешинской, выдающейся балерины XX века, народной артистки СССР, председателя правления Центрального Дома работников искусств. В оренбургскую гастрольную команду, кроме Саши, входили артистка театра кукол Наталия Титова, звукорежиссер Рашид Халиков, режиссер по свету Александр Екимов и группа поддержки — журналисты Наталья Веркашанцева, Виктор Наточий, Ольга Соколова и Наталья Крылова.

Вечер состоял из двух отделений — спектакля «Аленький цветочек» С. Аксакова (его первой части, «Сказки из разноцветного пальто») и монологов артиста, которые он произносил как от

Доктор Айболит в спектакле «Айболит против Бармаля»

себя, так и от своего друга — пса Шурика. Это были автобиография и исповедь о театре, о жизни.

Сергей Воробьев, главный администратор областного театра кукол вспоминал: «Честно сказать, я восхищался Сашей. Он продемонстрировал верх собранности, образец профессионального отношения к делу, умение мгновенно ориентироваться в предлагаемых обстоятельствах. В Москве он работал адресно. Его выступление состоялось перед самой страшной публикой — профессионалами высшего класса. Зал был заполнен завсегдаями Центрального Дома работников искусств, некоторым негде было сесть и они стояли, подпирая стены. В этом же положении оказались и наши земляки — Юрий Кац, младший Поляничко и другие. Думаю, им было не очень комфортно. Представляете, как избрательно надо было провести вечер, чтобы никто даже не вспомнил о неудобствах. Было приятно, что в лице Салманова было явлено мастерство нашего театра кукол, а в общем-то, по большому счету — всего российского

актерства. Саша отлично вел диалог с аудиторией, отвечая на самые неожиданные вопросы. Должен сказать, что сценария проведения вечера не было. Мы только знали, что вечер будет вести заслуженный артист России Станислав Железкин, главный режиссер театра кукол «Огниво» и то, что будет делать наша команда. А кто и в какой последовательности выйдет на сцену, представить не могли.

И, конечно же, не знали, что будет переаншлаг, а уж тем более, не представляли, что все члены правления ЦДРИ вместо того, чтобы смотреть спектакли «Золотой маски», придут на встречу с провинциальным артистом.

Среди поздравляющих были выдающиеся люди, такие, как народная артистка России Марта Цифринович — легенда театра кукол, народный артист России, артист театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко В. Осипов, народная артистка РФ, артистка театра «Ромен» И. Морозова, ведущая артистка театра «ДА» заслуженная артистка России Галина Виноградова, коллеги кукольники из московских театров — «Волшебная лампа», что на Чистых прудах, и, конечно же, наши друзья из театра «Огниво».

Каждое выступление было интересно по-своему. Необычным было поздравление священника Мытищинской церкви отца Георгия. Он передал Саше благословение патриарха Алексия II, дал поцеловать крест и поблагодарил за службу. Его поздравление больше походило на проповедь. Он напомнил о том, что у церкви и театра одна задача перед людьми — служить добру».

Наталия Титова, актриса: «Я волновалась, поверьте, не меньше Саши. Спектакль давно не шел, а как играть его на этом пятачке, открытом зрителю со всех сторон, как в цирке, я не представляла. Но стоило начать, и все пошло, как надо. Очень помогала теплая волна

Яичница в «Женитьбе»

дружеского участия зала. Приятно, что здесь запомнили гастроли нашего театра десятилетней давности.

Вообще ощущения удивительные! Сначала я боялась выйти на эту сцену. Я подержалась за нее руками и попросила помощи, ведь здесь же ступала нога таких великих людей, как Таиров, Коонен, Мейерхольд, да разве всех упомнишь? В моей судьбе это уникальный случай. Довелось ощутить чудную, доброжелательную атмосферу Дома. Жаль, что у нас в Оренбурге нет такого Центра. Для меня лично важно было услышать слова священника, что мы, театр, занимаемся богоугодным делом, помогаем детям задумываться над жизненными проблемами, учим распознавать добро и зло. Я еще раз испытала радость от того, что занимаюсь прекрасным делом, уверилась в своих силах. Было очень приятно, что московские коллеги высоко оценили профессионализм Саши, и во многих выступлениях звучало недоумение по поводу того, что такой мастер не имеет звания «народного». Я еще раз

Н. Титова и А. Салманов в «Аленьком цветочке»

увидела и оценила наши технические службы. Как собрались наши ребята! Рашид, прилаживая нам на костюмы микрофоны, все переживал – удобно нам или нет. Мы были одной командой. Это ощущение дорогого стоит. Относились к нам, действительно, как к бенефициантам, разве что, пылинки не сдували».

Рашид Халиков, звукорежиссер: «Во-первых, нас зашкаливало от повышенного волнения. Во-вторых, нас смотрел самый искушенный зритель. В-третьих, прием был неожиданно восторженным. Честно говоря, я боялся за звук, который мы выверяли на пустом зале, а в битковом – он мог быть другого качества. У нас была одна техническая репетиция и все. Но, к счастью, вечер прошел отлично! И я не из прессы узнал вынесенную нам оценку, а увидел и услышал ее моментально. Ничего нет дороже прямой и ясной оценки своего труда. А Сашина работа была необыкновенной!»

Наконец, очень дорогие слова осмысления своего пути, произнесен-

ные виновником торжества, заслуженным артистом России Александром Салмановым: «Я хочу поблагодарить администрацию Оренбургской области и наше отделение Союза театральных деятелей за помощь в организации этой поездки. Я очень признателен своим коллегам, с которыми мне легко работалось. С Натальей, Сергеем, Рашидом и Сашей мы давно работаем вместе и научились чувствовать и понимать друг друга с полуслова. Для меня было очень ценно и дорого, что в Москве мы встретились с нашими земляками. Подарком для меня был приезд моих армейских друзей. Я уж не говорю о том, как много для моего бенефиса сделали московские коллеги. Трудно словами выразить ту глубокую признательность и благодарность, которую я испытываю по отношению к коллективу театру «Огниво» и к его руководителю, заслуженному артисту России Станиславу Железкину. Я представить себе не могу, что эта поездка могла бы не состояться. Она оказалась очень серьезным экзаменом.

Я сейчас подумал и, вдруг ясно представил, что всю мою жизнь в театре кукол можно разделить на три этапа. Первый относится к 1967 году, когда мой учитель, народный артист России Роман Борисович Ренц позволил мне приподнять занавес за краешек и заглянуть за ширму. Второй случился в 70-е годы, когда с его позволения я уже зашел туда, вставал и на котурны, и на колени. И только сейчас, спустя десятилетия, мне разрешено выйти на поклон. И это третий этап».

Заслуженный артист РФ Александр Салманов

Саша говорил просто, но было в его словах какое-то торжественно-мистическое начало. Как, оказывается, дорого стоит это право – выйти на поклон. За ним – не просто отточенное мастерство профессионала, что само по себе не мало. Это право выстрадано годами зрелых размышлений о жизни, умело переведенных в художественную субстанцию. Это право заслужил мастер, которого в тот звездный вечер в Москве окрестили «Паганини с куклой».

71-й театральный сезон начался трагически. Впервые в жизни Павел Ананьев не пришел на репетицию. За 35 лет работы в театре за ним никогда не водилось даже опозданий. Как правило, за полчаса, а то и за час до начала спектакля, он в театре.

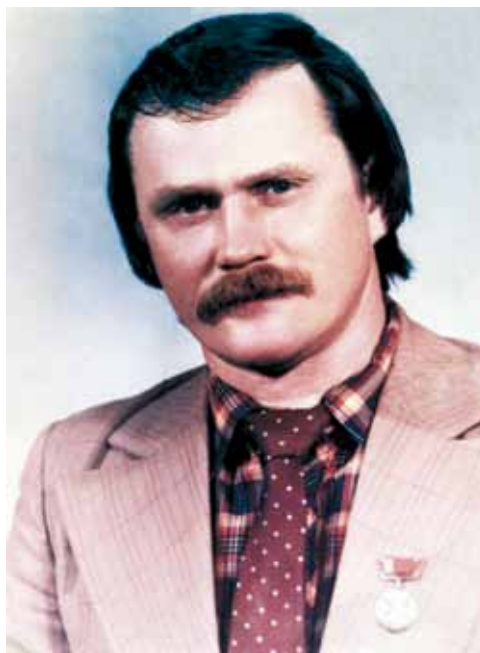
Домашний телефон не отвечал, и все поняли — что-то случилось. А когда приехали к нему домой, оказалось, что он уже там, откуда не возвращаются. Сердце остановилось.

Павел Ананьев поступил в государственную театральную студию при областном театре кукол под руководством народного артиста РФ Р.Б. Ренца в 1970 году. В 1973 его пригласили в труппу театра. В 1985 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный артист РФ».

Нижеприведённая статья была написана по случаю 25-летнего служения артиста сцене Оренбургского областного театра кукол.

СЕРЕБРО ПАВЛА АНАНЬЕВА

Самая загадочная профессия на свете — это профессия кукольщика. Человек несведущий, например, даже не подозревает, что кукольщики, как работники вредных производств, уходят на пенсию в 50 лет. Не правы те, кто

Заслуженный артист РФ Павел Ананьев
(23.12.1949–21.11.2006)

думают, что скрытые от зрителя ширмой кукольщики, завидуя своим драматическим собратьям, грезят о лаврах Качалова и Ермоловой.

На их долю тоже выпадают и цветы, и овалы, и крики «Браво!». Ну а то, что в лицо их знают мало, — конеч-

Волк в «Золотом цыпленке»

Петр 1 в спектакле «Петр 1 и солдат»

Король в «Золотом коне»

но, правда. Павел Ананьев из тех, кто знает сладкую музыку аплодисментов. Еще ни одно представление «Собак» не прошло без того, чтобы ему не кричали «браво». Его Летчику из «Маленького принца» зритель аплодировал стоя. А в «Соловье» он поразил даже своих коллег, когда, работая в живом плане роль воина, показал блистательное владение мечом и собственным телом. Никто и не ожидал, что Павел такой пластичный; правда, свой успех в этом спектакле он относит исключительно за счет Феликса Иванова — специалиста по

боям, вызванного для этой постановки из Москвы.

Чтобы вы поняли, какого это уровня специалист, достаточно сказать, что он работал над постановкой спектакля Ленкома. Но, как бы там ни было, а Павел всех удивил, играючи освоив приемы боя, основанного ни много ни мало на элементах китайского балета.

Говоря о Павле Ананьеве, в театре непременно вспоминают «Золотого коня». Отдавая должное его работе в живом плане, коллеги восхищаются мастерством Ананьева-кукольника. Работая с куклой, у которой не было лица, он создал очень точный и выразительный образ Короля.

«Золотой конь», «Соловей», «Маленький принц» — именно эти спектакли принесли ему известность и звание заслуженного артиста России, которое, кстати сказать, он получил из молодых самым первым в театре. Но сам он с нежностью вспоминает Бармалея и Волка из «Трех поросят».

Я бы очень этому удивилась, если бы несколько лет назад, беседуя с Анатолием Папановым, на вопрос о любимой роли не услышала в ответ: «Лелик из «Бриллиантовой руки». Что же до про-

фессии артиста, тот же Папанов процитировал замечательное высказывание одой старой актрисы: «Поднимаясь по лестнице искусства, не надо топтать слишком громко». Так вот, Павел Ананьев из тех, кто ступает по этой лестнице достаточно уверенно и целеустремленно, но без лишнего шума.

Он и по жизни идет, никого не расталкивая локтями. За это его и любят в театре. Независтлив, незлобив, незаносчив — он и декорации устанавливает вместе с рабочими сцены, и лапшу по-флотски — свое коронное блюдо — готовит для всей труппы на выездных спектаклях. Притчей во языцех стала банка тушенки, которую на гастролях в Югославии он, движимый самыми добрыми чувствами, чуть было не преподнес местному художнику, пригласившему оренбургских артистов в гости. Правда, радушному югославу не удалось полакомиться советской тушенкой, директор театра перехватил подарок.

Можно сколько угодно смеяться над этим случаем, но решиться отдать банку тушенки в то время, когда твои обеды состоят почти из одних рыбных фрикаделек в томате, не каждый сможет. Впрочем, давно известно, не хлебом единым жив человек, а уж артист — тем более.

В 1995 году Павел Ананьев отметил 25-летие своей работы в Оренбургском театре кукол. Можно сказать, серебряный юбилей. Причем серебро это самой высшей пробы, потому что за все это время ни он сам, ни театр ни разу не пожалели о том, что он выбрал именно эту профессию.

*Н. Веркашанцева
«Новое поколение», 12.11.1994*

В театре Павла Ананьева помнят.

Лариса Ломакина: «Он помогал всем нам своими любовью, терпением, даже молчанием. Делаешь что-то не

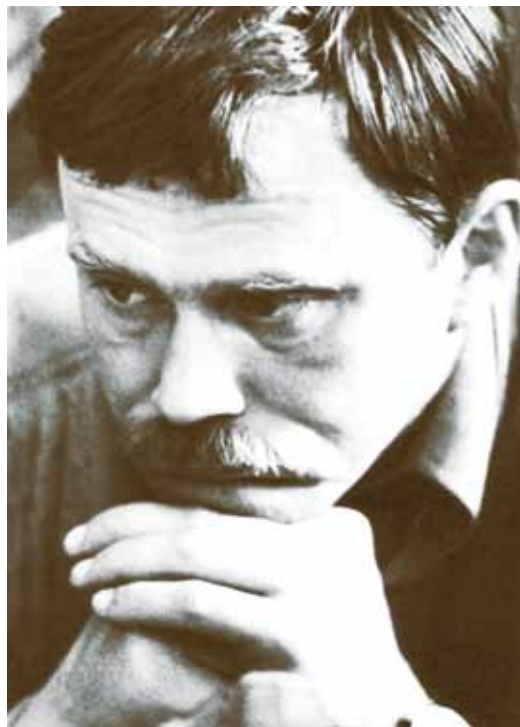

Летчик в «Маленьком принце»

так, а он, молча, возьмет куклу и покажет... Чувствовал ее как никто. Не был назойлив, хотя мастерство его было неоспоримо».

Наталия Зайцева: «Он был трудолюбив. Никогда не забуду — на репетиции «Буратино» он упал в провал между сценой и лестницей. Тут же занял место в мизансцене, вся нога в крови, а он: «Слава Богу, куклу не сломал». Он очень любил кукол, партнеров».

Любовь Милохина: «Он был настоящий мужчина и кукловод непревзойденный. Я никогда не брала куклу

Бенефис Павла Ананьева «Кто не знает дядю Пашу?»

Ведущий в спектакле «Петрушка на войне»

сразу. Садилась в зал и просила Пашу: «Возьми мою куклу, разомни». Те неожиданные нюансы, которые он находил, всегда были верными. Все мои но-

вые работы начинались с того, что он водил куклу, и я только от этого шла. Я потеряла друга, заботливого товарища, партнера, УЧИТЕЛЯ!..»

«ПЕТРУШКА» УЧИТ БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ

Людмила Андреевна Медведева

В поисках новых форм работы со зрителем в 1986 году родился клуб любителей театра «Петрушка». Его основала заслуженный работник культуры

РФ Людмила Андреевна Медведева, заведующая педагогической частью театра. На короткий период ее сменила Галина Александровна Орлова, а с 1991 года 16 лет клубом руководила Тамара Ивановна Пикулева.

Хорошо понимая, что театр кукол — первая ступенька детского зрительского опыта, основную задачу клуба устроители видели в приобщении детей к миру театрального искусства.

Один раз в месяц, а всего 8-9 раз в год, на занятия клуба в театр приглашались все желающие — дети с родителями, юные артисты из самодеятельных кружков, школьники. Людмила Андреевна настраивала ребят таким образом, чтобы им хотелось не только посмотреть спектакль, но и написать о нем, поговорить о том, что показалось наиболее интересным, вызвало восторг или грусть, слезы или смех. Детям младшего возраста предлагалось выразить свои чувства в самой доступной для них форме — рисунке. Ежемесячно в фойе театра устраивалась выставка рисунков. Так возникла обратная связь. Артисты всегда с интересом ждали ребячьих посланий, ведь по ним было ясно, кто из героев спектакля запомнился, какие сцены сильнее подействовали на детское восприятие.

*П. Ананьев, П. Шумилкина, Л. Милохина
с детьми после спектакля «Солнышко
и снежные человечки»*

Елена Георгиевна Селиванова

Каждый год разрабатывалась специальная программа. В ней было много интересного — знакомство с азбукой театра, с историей театра кукол, с секретами закулисья. С увлечением ребята узнавали устройство театральной куклы, сами пробовали ею управлять.

Актеры, художники, звукорежиссеры рассказывали о своих профессиях. Занятия проходили в театрализованной форме. Людмила Андреевна была неумоима на выдумку. Приглашала художников-бутафоров, и они учили ребят делать елочные игрушки. В результате многие годы подряд театральная елка украшалась игрушками, сделанными руками членов клуба. И все считали, что эти елки были самыми нарядными, красивыми, необычными. Дети получали советы по организации домашнего театра кукол, узнавали, из чего можно сделать простейшую куклу, а то и просто начинали вместе сочинять сказки.

Увлекательные занятия, не только пропагандирующие искусство театра кукол, но и помогающие детям раскрыть творческие способности, привели к зарождению настоящей дружбы. Польза подобной работы была налицо — дети, посещающие занятия, умели вести себя в зале, были более эмоционально раскрепощены при восприятии спектакля, лучше понимали кукольное искусство.

После ухода Людмилы Андреевны на пенсию, традиции клуба продолжила заведующая музыкальной частью Тамара Пикулева. На занятиях по-прежнему, обсуждались темы «Художник в театре кукол», «Свет в театре кукол», «Режиссер и актер, принципы взаимодействия» и, конечно же, «Музыка в спектакле». Много встреч было посвящено умению слушать музыку, улавливать настроение, которое она создает в спектакле. Постепенно ребенок входил в мир театра, понимая его

законы, становясь вполне профессиональным зрителем. Этому способствовала уже сложившаяся система — дети писали сочинения, делали рисунки после спектакля под впечатлением от увиденного. Кроме того, Тамара Ивановна стала вводить новые формы работы. Под руководством заслуженного работника культуры РФ художника-бутафора Елены Георгиевны Селивановой дети учились изготавливать простейшие куклы. Ведущие актеры театра рассказывали на занятиях о своей профессии, беря в помощники своих любимых кукол. Проводился конкурс театральных рецензий. Встречи в клубе были театрализованными. С историей рождения Петрушки ребят знакомили артисты А. Заболотный, А. Тетюрин, А. Гордеев, А. Салманов. Петрушка не просто принимал участие в проведении занятий, но и делал бойкие комментарии по разным поводам.

Постепенно родилась абонементная система посещения клуба «Петрушка». Это давало возможность выстроить занятия так, что в течение года члены клуба могли увидеть не только лучшие спектакли репертуара, но и три-четыре премьеры. К примеру, в сезоне 2001-2002 годов было продано 240 абонементов, как раз по числу мест в зрительном зале. На последнем занятии клуба 18 мая подводились итоги конкурса сочинений, состоялась театральная викторина. Ребята увидели и спектакль «Любопытный слоненок».

О том, что посещение занятий — это праздник для детей, свидетельствовало и поэтическое творчество участников клуба. Вот какое стихотворение сочинила юная поэтесса Ирина Пономарева, член клуба «Петрушка»:

*Здесь царствует сказка,
И Царь здесь — Петрушка.
Мелькают здесь маски,
Огни и игрушки...
Мы вам обещаем,*

Тамара Ивановна Пикунева

*Что добрыми будем,
Спасибо, «Петрушка»,
Мы встреч не забудем!»¹⁴²*

В 2006 году свой опыт общения с театром на пленарном заседании круглого стола «Театр-время перемен» обобщила учитель гимназии № 3 Татьяна Константиновна Губер. «Мы уже около 15 лет сотрудничаем с театром, причем делаем это с удовольствием. В театр идут с огромным желанием и ребяташки, и их родители, но мы никак не хотим называть этот театр таким длинным названием — областной театр кукол, ребяташки говорят: «Идем завтра к Петрушке». Иногда они говорят: «Идем к Тамаре Ивановне». Потому что именно она тот человек, который связывает нас с театром. У нас есть абонемент, разработанный уже в сентябре, где заявлены все спектакли, на которые мы будем ходить в течение года, и даже после каждого спектакля дано домашнее задание. Некоторые ребяташки

20.11.1999г. Открытие клуба "ПЕТРУШКА".

11 час. В мире играющих кукол.
Спектакль "ОГНИВО".

Дом задание: сделайте слачную игрушку для театральной елки, запишите свои первые впечатления о театре кукол.

25.12.1999г. Украшение елки вашими игрушками.

10 час. Новогодние встречи.
Премьера спектакля
"ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК"

Дом задание: нарисуйте сцены из спектакля или напишите отзыв о нем.

29.01.2000г. Хоровод кукол (системы театральных

11 час. кукол)
Спектакль "БАБА-ЯГА НА ПЕНСИИ".

Дом задание: опишите системы кукол в просмотренном спектакле, нарисуйте его героев.

26.02.2000г. О Петрушке и его родственниках

11 час. Спектакль "ПЕТРУШКА НА ВОЙНЕ".

Дом задание: нарисуйте портрет Петрушки или опишите его образ.

25.03.2000г. К международному Дню театра.

11 час. Путешествие по театральной программе.

Спектакль "ГАДКИЙ УТЕНОК".

Дом задание: напишите, какая из театральных профессий вам особенно понравилась и почему?

22.04.2000г. Попробуем стать кукловодами.

11 час. Спектакль "ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА"

Дом задание: напишите рецензию на любой из просмотренных спектаклей.

20.05.2000г. Итоговая выставка и выстав

11 час. ка наших рисунков.
Закрытие клуба "ПЕТРУШКА".
Премьера спектакля.

До новых встреч
в театре кукол!

Ваш друг _____
место _____

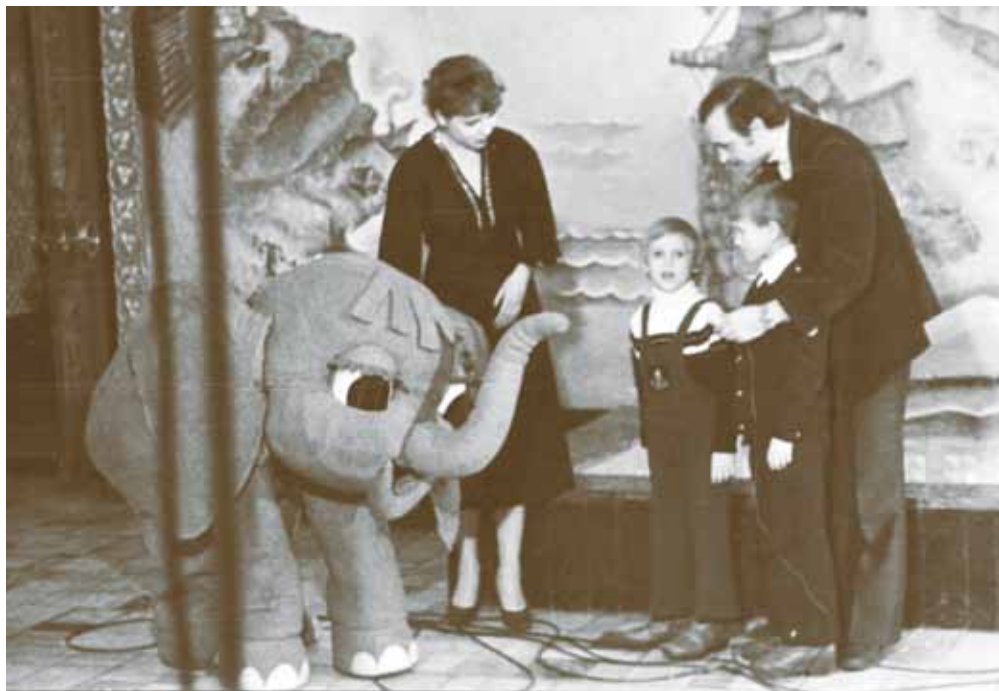

На занятиях клуба «Петрушка»

говорят: «Я так люблю школу, но вот не было бы домашних заданий». Это всегда проблема. А вот здесь нас домашние задания не напрягают. Мы с удовольствием их выполняем. Причем, это символически называется домашним заданием, часто мы его делаем в школе. Рисуем в школе, помогает нам в этом

наш учитель ИЗО — молодой специалист, но большая умница. В театре целый стенд рисунков гимназии №3, это рисунки наших ребят. Там есть рисунки наших будущих первоклассников — шестилеток, вот это как раз то домашнее задание, которое дети делают вместе с родителями. Это здорово, что они участвуют в общем деле.

Для меня самое положительное — и мне это очень нравится, когда каждый родитель, уходя из театра, говорит: «Как здорово, что вы оторвали нас от кастрюль». Ну, не всегда хочется тратить свой выходной в субботу на посещение театра. А здесь есть абонемент — нужно. И каждый родитель после спектакля говорит — «большое спасибо». Дело в том, что в детских спектаклях очень многое могут почерпнуть и взрослые. И как здорово было, когда на занятиях клуба во время празднования 25-летнего юбилея

Т. Деденева и А. Салманов с участниками и клуба «Петрушка» после спектакля «Любопытный слоненок»

спектакля «Любопытный слоненок» подняла руку одна мама и сказала: «А я была на премьере этого спектакля со своей мамой». То есть сейчас она привела уже своего ребенка.

В 3-ей гимназии давно была идея – выпустить детей на сцену. Дело Александра Салманова, начинавшего репетировать с детьми, продолжила семейная пара актеров – Рамиль Рахимов и Наталия Зайцева. Программа занятий в клубе была экспериментальной и рассчитана на два сезона. Завершал эксперимент самостоятельный кукольный спектакль «Курочка-ряба». Специально для него в цехах театра для маленьких артистов изготовили ширму и куклы. Спектакль был показан на заключительном занятии. Очень переживали, — получится ли? А получилось все великолепно!

В подтверждение тому впечатления замечательного зрителя, заслуженного

Знатоки отвечают

работника культуры РФ Е. Павловой: «Артистов еще скрывала настоящая театральная ширма, за которой они, наверное, волновались, а зал, где, кроме актеров, было много мам и бабушек, уже аплодировал. Но вот появился замечательный ведущий Алексей Бородав, вынырнули жизнерадостные, сим-

Детские рисунки

патичные Старик, Старуха и Курочка Ряба, и юркий Мышонок, и Золотое Яичко. Они рассказали весело и звонко известную с детства сказку.

После спектакля проводилась викторина, которая не была легкой: нужно было знать, кто такой Петрушка, назвать его братьев в разных странах, перечислить все виды кукол и вспомнить, сколько лет исполнилось нашему театру. А потом был конкурс рецензий, в которых маленькие критики не только анализировали любимые спектакли, но и отвечали на трудный вопрос: зачем люди ходят в театр? «Учиться быть человеком!» — так написано в одной из работ, получивших премию. А награды ребятам вручали сам Петрушка (Андрей Гордеев) и девочка по имени Веснушка¹⁴³.

Театр с помощью клуба «Петрушка» всегда находил себе сподвижников в школе. Вместе с Т. Губер уда-

лось соединить две формы посещения спектаклей: ребенок приходит в театр с классом и он приходит в театр с родителями. Оба варианта ценны, ведь разговоры об увиденном потом продолжаются и в школе, и дома.

Каждое посещение театра кукол на долгие годы оставляет в душе ребенка запас радости, восхищения и восторга. Ведь театр кукол — это всегда сказка, безграничная фантазия, игра. Многие зрители, вырастая, приходят сюда уже вместе со своими детьми и внуками. А люди и куклы по-прежнему стараются, чтобы в сердцах ребят и взрослых, вместе с яркими впечатлениями и радостью от встречи с театром, зарождалось сострадание и мудрость, укреплялась надежда и вера, расцветали добро и любовь.

142. Е. Павлова, «Петрушка» учит быть человеком» // газ. «Вечерний Оренбург», 24.05.2006 г.

143 См. там же

РЕПЕРТУАР

Оренбургского областного театра кукол за 75 лет

1935 год

1. «Ивашка-батрачонок» М. Лидеман
Премьера – 18 июля
Режиссер – Б. Силич
Художник – Ю. Яковлев
Куклы – Н. Мясников
Муз. оформление – М. Дриженко
2. «Ребята страны советов» М. Лидеман
Режиссер – Б. Силич
Художники – С. Львов, Е. Давыдов
Куклы – Н. Мясников и Н. Гегелло
Муз. оформление – М. Дриженко
3. «Бей тревогу – враг у ворот»
М. Лидеман
Режиссер – Б. Силич
Художник – Е. Давыдов
Куклы – Н. Мясников и Н. Гегелло
Муз. оформление – М. Дриженко

1936 год

4. «У Джима есть товарищ» М. Лидеман
Режиссер – Б. Силич
Художник – Е. Давыдов
Куклы – Н. Мясников и Н. Гегелло
Муз. оформление – М. Дриженко
5. «Маша и Параша» М. Лидеман
Режиссер – Б. Силич
Художник – Е. Давыдов
Куклы – Н. Мясников и Н. Гегелло
Муз. оформление – М. Дриженко
6. «Президент» М. Лидеман
Премьера – 18 октября
Режиссер – Б. Силич
Художник – В. Фомин
Куклы – Н. Мясников и Н. Гегелло
Муз. оформление – М. Дриженко
7. «Школьный эпизод» М. Лидеман
Режиссер – Б. Силич
Куклы – Н. Мясников и Н. Гегелло
Муз. оформление – М. Дриженко

1937 год

8. «Пушкинский вечер» «Дуэль и смерть
Пушкина» К. Качалов
Премьера – 3 февраля

- Режиссер – М. Саввина
Художник – В. Уваров
Муз. оформление – М. Дриженко
9. «Петрушкин цирк» М. Лидеман
и «Усатый полосатый» С. Маршак
Премьера – 15 февраля
Режиссер – Б. Силич
Художник – Л. Садовская
Куклы – А. Фандерфлит
Муз. оформление – М. Дриженко
10. «Как мужик двух генералов прокор-
мил» Л. Браусевич по М. Салтыкову-
Щедрину
Премьера – 24 марта
Режиссер – Б. Силич
Художник – Д. Фомичев
Куклы – Н. Мясников и Н. Гегелло
Муз. оформление – М. Дриженко
11. «Три поросенка» К. Качалов
по У. Диснею
Режиссер – А. Фандерфлит
Художник – Ю. Яковлева
Куклы – А. Фандерфлит
Муз. оформление – М. Дриженко
12. «Репка» М. Лидеман
Премьера – 24 апреля
Режиссер – А. Фандерфлит
Художник – В. Уваров,
Куклы – А. Фандерфлит
Муз. оформление – М. Дриженко
13. «Черный Биль» Т. Гейзель
Премьера – 24 апреля
Режиссер – М. Саввина
Художник – Лебедев
Куклы – Н. Мясников, Н. Гегелло,
А. Фандерфлит
Муз. оформление – М. Дриженко
14. «Подарок Алима» Г. Матвеев
Премьера – 5 сентября
Режиссер – М. Саввина
Художник – С. Львов
Куклы – Селиванов, Егоров
Муз. оформление – М. Дриженко
15. «Сказка о царе Салтане» А. Пушкин
/инсценировка А. Фандерфлит/

Режиссер – В. Уваров
 Художник – В. Уваров
 Куклы – А. Фандерфлит
 Муз. оформление – М. Дриженко
 16. «Лешка и кошка» Л. Браусевич
 Режиссер – А. Фандерфлит
 Куклы – А. Фандерфлит
 Муз. оформление – М. Дриженко
 17. «Волшебная калаша» Г. Матвеев
 Премьера – 17 декабря
 Режиссер – М. Саввина
 Куклы – А. Фандерфлит
 Муз. оформление – М. Дриженко

1938 год

18. «По шучьему велению» Е. Тараховская
 Режиссер – В. Уваров
 Художник – В. Уваров
 Куклы – В. Уваров
 Муз. оформление – М. Дриженко
 19. «Красный флаг» Г. Матвеев
 Премьера – 6 ноября
 Режиссер – М. Саввина
 Художники – В. Уваров, А. Гончаренко,
 В. Травин
 Куклы – А. Фандерфлит
 Муз. оформление – М. Дриженко
 20. «Пузан» Г. Матвеев
 Режиссер – М. Саввина
 Художник – В. Уваров
 Куклы – А. Фандерфлит
 Муз. оформление – М. Дриженко
 21. «Дети Октября» Л. Браусевич
 Режиссер – М. Саввина
 Художник – А. Гончаренко
 Куклы – А. Фандерфлит
 Муз. оформление – М. Дриженко
 22. «Каштанка» А. Чехов
 /инсценировка Е. Сперанского/
 Режиссер – М. Саввина
 Художник – В. Уваров
 Куклы – А. Фандерфлит
 Муз. оформление – М. Дриженко

1939 год

23. «Джим и доллар» А. Глоба
 Режиссер – М. Саввина
 Художник – Ф. Лихолетов
 Куклы – А. Фандерфлит
 Муз. оформление – М. Дриженко

24. «Кот в сапогах» Г. Владычина
 Премьера – 22 марта
 Режиссер – М. Саввина
 Художник – Ф. Лихолетов
 Куклы – А. Фандерфлит
 Муз. оформление – М. Дриженко
 25. «Дети Октября» Никитина Горянова
 Режиссер – М. Саввина
 Художник – Ф. Лихолетов
 Куклы – А. Фандерфлит
 Муз. оформление – М. Дриженко
 26. «Петрушка – иностранец» С. Маршак
 Режиссер – М. Саввина
 Художник – Ф. Лихолетов
 Куклы – А. Фандерфлит
 Муз. оформление – М. Дриженко
 27. «Гусенок» Н. Гернет
 Режиссер – М. Саввина
 Художник – Ф. Лихолетов
 Куклы – А. Фандерфлит
 Муз. оформление – М. Дриженко
 28. «Веселый портняжка» Л. Веприцкая
 Режиссер – М. Саввина
 Художник – Ф. Лихолетов
 Куклы – А. Фандерфлит
 Муз. оформление – М. Дриженко
 29. «Конек-горбунок» П. Ершов
 /инсценировка В. Курдюмова/
 Режиссер – М. Саввина
 Художник – Ф. Лихолетов
 Куклы – А. Фандерфлит
 Муз. оформление – М. Дриженко
 30. «Как самураи в тайгу ходили»
 Л. Браусевич
 Режиссер – А. Фандерфлит
 Художник – Ф. Лихолетов
 Куклы – А. Фандерфлит
 Муз. оформление – М. Дриженко

1940 год

31. «Лампа Алладина» Н. Гернет
 Режиссер – М. Саввина
 Художник – Ф. Лихолетов
 Куклы – А. Фандерфлит
 Муз. оформление – М. Дриженко
 32. «Сказка о сером волке» Г. Владычина
 Режиссер – А. Фандерфлит
 Художник – Зотов
 Куклы – А. Фандерфлит
 Муз. оформление – М. Дриженко

33. «Щелкунчик» Э. Старк
по сказке Э. Т. А. Гофмана
Режиссер – М. Саввина
Художник – Ф. Лихолетов
Куклы – А. Фандерфлит
Музыка – П. Чайковский

34. «Большой Иван»
С. Преображенский, С. Образцов
Режиссер – М. Саввина

Художник – Ф. Лихолетов
Куклы – А. Фандерфлит
Муз. оформление – М. Дриженко

35. «Золотой ключик» А. Толстой
Режиссер – А. Фандерфлит
Художник – Зотов

Куклы – А. Фандерфлит
Муз. оформление – М. Дриженко

36. «Цветные хвостики» М. Поливанова
Режиссер – А. Фандерфлит
Художник – Т. Постникова

Куклы – А. Фандерфлит
Муз. оформление – М. Дриженко

1941 год

37. «Теремок» С. Маршак
Режиссер – А. Фандерфлит
Художник – Т. Постникова

Куклы – А. Фандерфлит
Муз. оформление – М. Дриженко

38. «Маленький Мук» А. Балабан
Режиссер – А. Фандерфлит
Художник – В. Берестов

Куклы – А. Фандерфлит
Муз. оформление – М. Дриженко

39. «Кукольный город» Е. Шварц
Режиссер – М. Саввина
Художник – Т. Постникова

Куклы – А. Фандерфлит, Т. Постникова
Муз. оформление – М. Дриженко

40. «Робин Гуд» С. Заяцкий
Режиссер – М. Саввина

Художник – Т. Постникова
Куклы – А. Фандерфлит, Т. Постникова
Музыкальное оформление – Г. Васильева

41. «Армейские сказки» Л. Браусевич,
А. Бычков / «Очарованная сабля»
и «Украденный штаб»/

Режиссер – М. Саввина
Художник – Т. Постникова

Куклы – А. Фандерфлит

Муз. оформление – М. Дриженко
42. «За великую землю Советскую»
С. Маршак, М. Алигер, А. Сурков

/эстрадная программа в живом плане./
Композиторы – В. Лебедев-Кумач,
С. Прокофьев, Х. Эйслер

Режиссер – М. Саввина
43. «Поручик Карташов» /Ключи
от Берлина/ М. Гусс, К. Финн

Режиссер – А. Стриновский, М. Саввина
Художник – Т. Постникова

Куклы – А. Фандерфлит, Т. Постникова
Муз. оформление – М. Дриженко

44. «Фашистских гадов бей, как надо»
А. Арго, М. Громов, Л. Ленч, О. Резник,
Л. Лукацкий

Режиссер – М. Савина
Художник – Т. Постникова

Куклы – А. Фандерфлит, Т. Постникова
Муз. оформление – М. Дриженко

1942 год

45. «Три толстяка» Ю. Олеша
Режиссер – М. Саввина

Художник – Т. Постникова
Куклы – А. Фандерфлит, Т. Постникова
Муз. оформление – М. Дриженко

46. «Красная шапочка» Е. Шварц
Режиссер – М. Саввина
Художник – Т. Постникова

Куклы – Т. Постникова
Музыкальное оформление – М. Дриженко

47. «От мала до велика» А. Арго,
Чихарьков, Немченко, В. Зеленский,
С. Сперанский

Режиссер – М. Саввина
Художник – Т. Постникова

Куклы – Т. Постникова
Муз. оформление – М. Дриженко

1943 год

48. «Неумирающий Антон»
С. Преображенский

Режиссер – М. Саввина
Художник – Т. Постникова

Куклы – Т. Постникова
Муз. оформление – М. Дриженко

49. «Волшебная колоша» Г. Матвеев
Режиссер – М. Саввина

Куклы – Т. Постникова

Муз. оформление – М. Дриженко
 50. «Опасная болезнь» С. Сперанский
 Режиссер – М. Саввина
 Художник – Т. Постникова
 Куклы – Т. Постникова
 Муз. оформление – М. Дриженко

1944 год

51. «По щучьему велению» Е. Тараховская
 Премьера – 6 апреля
 Режиссер – М. Саввина
 Художник – Т. Постникова
 Куклы – Т. Постникова
 Муз. оформление – М. Дриженко
 52. «Басни Крылова» И. Крылов
 Режиссер – А. Нилова
 Художник – Т. Постникова
 Куклы – А. Нилова, Т. Постникова
 Муз. оформление – М. Дриженко

1945 год

53. «Ледяная гора» А. Барто
 Режиссер – А. Нилова
 Художник – Т. Постникова
 Куклы – А. Нилова, Т. Постникова
 Муз. оформление – М. Дриженко
 54. «Несносный слоненок» Г. Владычина
 по Р. Киплинг
 Премьера – октябрь
 Режиссер – А. Нилова
 Художник – Т. Постникова
 Куклы – А. Нилова, Т. Постникова
 Муз. оформление – М. Дриженко
 55. «Медведь и девочка» В. Швембергер
 Премьера – ноябрь
 Режиссер – засл. арт. РСФСР
 А. Садовская
 Художник – Т. Постникова
 Куклы – А. Нилова, Т. Постникова
 Муз. оформление – М. Дриженко

1946 год

56. «Сказка о солдате Иване, ветре вольном, зорюшке прекрасной и об Идолище поганом» С. Преображенский
 Режиссер – А. Нилова
 Художник – Т. Постникова
 Куклы – Т. Постникова
 Муз. оформление – М. Дриженко
 57. «Смолка» С. Преображенский

Режиссер – А. Нилова
 Художник – Т. Постникова
 Куклы – А. Нилова, Т. Постникова
 Муз. оформление – М. Дриженко
 58. «Сказка о трех поросятах и сером волке» По У. Диснею
 (перевод и обработка С. Михалкова)
 Режиссер – А. Нилова
 Художник – Т. Постникова
 Куклы – А. Нилова, Т. Постникова
 Муз. оформление – М. Дриженко
 59. «Кошкин дом» С. Маршак
 Режиссер – А. Нилова
 Художник – Д. Фомичев
 Куклы – Т. Постникова
 Музыка – А. Рыбалкин
 60. «Каштанка» Е. Сперанский
 Режиссер – А. Нилова
 Художник – Т. Постникова
 Куклы – А. Нилова, Т. Постникова,
 Н. Кабанов
 Муз. оформление – М. Дриженко

1947 год

61. «Дед Мороз» М. Шуринова
 Режиссер – А. Нилова
 Художник – Т. Постникова
 Куклы – А. Нилова, Т. Постникова
 Муз. оформление – М. Дриженко
 62. «Репка»
 Режиссер – А. Нилова
 Художник – Т. Постникова
 Куклы – А. Нилова, Т. Постникова
 Муз. оформление – М. Дриженко
 63. «Финист – ясный сокол» В. Свитыч
 Режиссер – А. Нилова
 Художник – Н. Беззубцев
 Куклы – Н. Беззубцев
 Муз. оформление – М. Дриженко
 64. «Теремок» С. Маршак
 Режиссер – А. Нилова
 Художник – Т. Постникова
 Куклы – А. Нилова, Н. Беззубцев
 Муз. оформление – М. Дриженко

1948 год

65. «Охотник Талласа» В. Швембергер
 Режиссер – Н. Беззубцев
 Художник – Т. Постникова
 Куклы – Н. Беззубцев

Муз. оформление – М. Дриженко
 66. «Басни Крылова»
 Режиссер – А. Нилова
 Художник – Т. Постникова
 Куклы – А. Нилова, Т. Постникова,
 Н. Беззубцев
 67. «Волшебная калоша» Г.Матвеев
 Режиссер – А. Нилова
 Художник – Н. Беззубцев
 Куклы – А. Нилова, Т. Постникова,
 Н. Беззубцев
 Муз. оформление – М. Дриженко

1949 год

68. «Лиса и заяц» Н. Новоселецкая
 Режиссер – А. Нилова
 Художник – Н. Беззубцев
 Куклы – А. Нилова, Т. Постникова,
 Н. Беззубцев
 Муз. оформление – М. Дриженко
 69. «Гусенок» Н. Гернет
 Режиссер – А. Нилова
 Художник – А. Нилова
 Куклы – Цветникова, Н. Беззубцев,
 А. Нилова,
 Муз. оформление – М. Дриженко
 70. «Кот в сапогах» Г. Владычина
 Режиссер – А. Нилова
 Художник – Н. Беззубцев
 Куклы – А. Нилова, Т. Постникова,
 Н. Беззубцев
 Муз. оформление – М. Дриженко
 71. «Сказка об Иване-царевиче
 и сером волке» Н. Еленевская
 Режиссер – А. Нилова
 Художник – Н. Беззубцев
 Куклы – А. Нилова, Н. Беззубцев
 Муз. оформление – М. Дриженко

1950 год

72. «Лиса и волк» М. Туберовский
 Режиссер – А. Нилова
 Художник – Н. Беззубцев
 Куклы – Н. Беззубцев
 Муз. оформление – М. Дриженко
 73. «Серебряное копытце» Е. Пермяк
 /по П. Вазову/
 Режиссер – А. Нилова
 Художник – Н. Беззубцев
 Куклы – А. Нилова, Н. Беззубцев

Муз. оформление – М. Дриженко
 74. «Иван – крестьянский сын»
 Б. Сударушкин
 Режиссер и художник – А. Нилова
 Куклы – Н. Беззубцев
 Муз. оформление – М. Дриженко
 75. «Мальчик из Кияж-озера» Л. Браусевич
 Режиссер – А. Нилова
 Художники – Н. Беззубцев, А. Нилова
 Куклы – А. Нилова
 Муз. оформление – М. Дриженко

1951 год

76. «Песня Сармико» К. Шнейдер
 Режиссер – А. Нилова
 Художник – Н. Беззубцев
 Куклы – А. Нилова, Н. Беззубцев
 Муз. оформление – М. Дриженко
 77. «Никита Кожемяка» Е. Тудоровская,
 В. Метальников
 Режиссеры – А. Нилова, Н. Беззубцев
 Художник – Н. Беззубцев
 Куклы – А. Нилова, Н. Беззубцев
 Муз. оформление – М. Дриженко
 78. «Иржик-молодец» Л. Веприцкая
 Режиссер – А. Нилова
 Художник – Н. Беззубцев
 Куклы – Н. Беззубцев
 Муз. оформление – М. Дриженко
 79. «Репка» П. Маляревский
 Режиссер – Е. Правдухина
 Художник – Д. Фомичев
 Куклы – Н. Беззубцев
 Муз. оформление – М. Дриженко
 80. «Басни Крылова»
 Режиссер – А. Нилова
 Художник – Т. Постникова
 Куклы – А. Нилова, Т. Постникова,
 Н. Беззубцев
 Муз. оформление – М. Дриженко
 81. «Волшебная калоша» Г. Матвеев
 Режиссер – А. Нилова
 Художник – Н. Беззубцев
 Куклы – А. Нилова, Т. Постникова,
 Н. Беззубцев
 Муз. оформление – М. Дриженко

1952 год

82. «По щучьему велению» Е. Тараховская
 Режиссер – М. Князевская

Художник и куклы – Н. Беззубцев
Муз. оформление – М. Дриженко
83. «Ночь под рождество» И. Руденков
по повести Н. Гоголя
Режиссер – Н. Беззубцев
Художник и куклы – Н. Беззубцев
Муз. оформление – М. Дриженко

1953 год

84. «Пятак и пятак» Н. Гернет
Режиссер – К. Деснер
Художник и куклы – Н. Беззубцев
Композитор – Г. Кольцов
85. «Петушок – золотой гребешок»
Е. Черняк
Режиссер – К. Деснер
Художник – Н. Иорданиди
Куклы – Н. Беззубцев, А. Нилова
Композитор – Г. Кольцов
Муз. сопровождение на аккордеоне –
С. Литвинов
86. «Аленький цветочек» Л. Браусевич,
Н. Карнаухова /по С. Аксакову/
Режиссер – К. Деснер
Художник и куклы – Н. Беззубцев
Композитор – Д. Генделев

1954 год

87. «Зайка-зазнайка» С. Михалков
Режиссер – К. Деснер,
Художник и куклы – Н. Беззубцев
88. «Сестрица Аленушка
и братец Иванушка» Е. Черняк
Режиссер – З. Ладонкина,
Художник и куклы – Н. Беззубцев,
Композитор – А. Рыбалкин

1955 год

89. «Дед Мороз» Правдин
Режиссер – З. Ладонкина,
Художник и куклы – Н. Беззубцев
90. «Честное слово» А. Михайлов
Режиссер – З. Ладонкина,
Художник – М. Молодяшин,
Куклы – Н. Беззубцев,
Композитор – Г. Кольцов
91. «Дюймовочка» А.Я. Бруштейн
/по Андерсену/
Режиссер – З. Ладонкина,
Художник – М. Молодяшин,

Куклы – Н. Беззубцев,
Композитор – М. Кракович
92. «Лиса и заяц» Н. Новоселецкая
Режиссер – З. Ладонкина,
Художник – М. Молодяшин,
Куклы – Н. Беззубцев,
Муз. оформление – М. Дриженко
93. «Веселые медвежата» М. Поливанова
Режиссер – З. Ладонкина,
Художник – М. Молодяшин,
Куклы – Н. Беззубцев,
Муз. оформление – М. Дриженко

1956 год

94. «Тайна черного озера» Е. Борисова
Режиссер – З. Ладонкина,
Художник – М. Молодяшин,
Скульпторы-бутафоры – П. Харходина,
А. Кузьмин
Куклы – А. Попов,
Композитор – Г. Кольцов
95. «Колобок» И. Суни, А. Ильвовский
Режиссер – З. Ладонкина,
Художник – М. Молодяшин,
Куклы – А. Кузьмин
Композитор – А. Рыбалкин
96. «Медвежий домик» Л. Браусевич
Режиссер – З. Ладонкина,
Художник – М. Молодяшин,
Куклы – А. Кузьмин
Композитор – А. Рыбалкин
97. «Удивительный подарок» В. Любимова
Режиссер – З. Ладонкина,
Художник – М. Молодяшин,
Куклы – А. Попов
Композитор – А. Рыбалкин
98. «Медведь и девочка» В. Швемберггер
Режиссер – З. Ладонкина,
Художник – М. Молодяшин,
Куклы – А. Попов
Композитор – А. Рыбалкин

1957 год

99. «Василиса Прекрасная» Е. Черняк
Режиссер – З. Ладонкина,
Художник – М. Молодяшин,
Куклы – А. Попов
Композитор – Г. Кольцов
100. «Лутоня, барин и Полкан»
П. Ильин

Режиссер – З. Ладонкина,
Художник – М. Молодяшин,
Куклы – А. Попов
Композитор – А. Рыбалкин
101. «Птичье молоко» Е. Тудоровская,
В. Метальников
Режиссер – З. Ладонкина,
Художник и куклы – Ю. Минаев
Композиторы – Д. Генделев, А. Цыбизов
102. «Тим и Том» Клягин
Режиссер – З. Ладонкина,
Художник и куклы – А. Панфилов
Композитор – А. Цыбизов
103. «Сон в зимнюю ночь» Некрасов
Режиссер – З.В. Ладонкина,
Художник и куклы – А. Панфилов
Композитор – А. Цыбизов
104. «Красная шапочка» Е. Шварц
Режиссер – З. Ладонкина,
Художник – М. Молодяшин.
Куклы – А. Попов
Композитор – А. Рыбалкин

1958 год

105. «Ганс-простофиля» Е. Тудоровская,
В. Метальников
Режиссер – З. Ладонкина,
Художник и куклы – А. Панфилов,
Композитор – А. Цыбизов
106. «Тимур и его команда» А. Гайдар
(инсценировка Л. Браусевича)
Режиссер – З. Ладонкина
Художники – А. Панфилов, Иванов
Куклы – А. Панфилов
Композитор – А. Рыбалкин
107. «Лесные часы» Г. Стефанов
Режиссер – З. Ладонкина,
Художник и куклы – А. Панфилов,
Композитор – А. Рыбалкин
108. «Полянка» Н. Гернет
Режиссер – З. Ладонкина
Художник и куклы – А. Панфилов
Композитор – А. Рыбалкин

1959 год

109. «Ореховый прутик» А. Бородин,
Д. Шполянская
(по мотивам сказки Кэлин Грюя)
Режиссер – З. Ладонкина,
Художник – М. Молодяшин

Художник-исполнитель и скульптор-
бутафор – А. Панфилов,
Композитор – А. Рыбалкин
Муз. сопровождение – Ю. Серенков
Пошив кукол, костюмов – Н. Небаева
110. «Волк-притворщик» Г. Ландау
Режиссер – З. Ладонкина,
Художник и куклы – А. Панфилов,
Композитор – А. Цыбизов
111. «Два мастера» Ю. Елисеев
Режиссер – З. Ладонкина
Художник – Н. Чесноков
Куклы – А. Панфилов
композитор – А. Цыбизов
112. «Мишка-лгунишка» Г. Шамкова
Режиссер – Ю. Тихонюк
Художник – Н. Чесноков
Куклы – А. Черников
Композитор – А. Цыбизов
113. «Гусенок» Н. Гернет и Т. Гуревич
Режиссер – З. Ладонкина
Художник и куклы – А. Панфилов
Композитор – М. Дриженко
114. «Чудесная сила» Н. Гернет
Режиссер – З. Ладонкина
Художник и куклы – А. Панфилов
Композитор – А. Рыбалкин

1960 год

115. «Иван – крестьянский сын»
Б. Сударушкин
Режиссер – Р. Ренц
Художник – Н. Чесноков
Скульптор – А. Панфилов
Куклы – Папренов, бутафор А. Петунин
Композитор – Р. Линович
Костюмы – Н. Небаева
116. «Р.В.С.» инсценировка Р. Ренца
/по А. Гайдару/
Режиссер – Р. Ренц
Художник и куклы – А. Панфилов
Композитор – Р. Линович
117. «По шучьему велению» Е. Тараховская
Режиссер – Р. Ренц
Художник – А. Панфилов
Музыка – Р. Линович
118. «Два клена» Е. Шварц
Режиссер – Н. Тихонюк
Художник – Н. Чесноков
Куклы – А. Черникова

Бутафор – А. Петунин
 Костюмы – Н. Небаева
 Композитор – А. Цыбизов
 119. «Волшебная свирель» Н. Савин,
 А. Бородин
 Режиссеры – Р. Ренц и Н. Тихонюк
 Куклы – А. Петунин, Л. Колупаева,
 А. Панфилов
 Композитор – А. Рыбалкин
 120. «Звездолет деда Мороза» Н. Гернет
 Режиссер – Р. Ренц

1961 год

121. «Веселая карусель» В. Тихвинский
 и М. Айзенштадт
 Режиссер – Р. Ренц
 122. «Клад» Р. Ренц
 Режиссер – Н. Тихонюк
 Художник – Ю. Минаев
 Музыка – В. Зайцев, А. Цыбизов
 123. «Огненная чалма Синбада» Я. Левант
 Режиссер – Р. Ренц
 Художник – А. Петунин
 Композитор – А. Цыбизов
 124. «Зажгите сердца» Р. Ренц
 Режиссер – Р. Ренц,
 Художник – Ю. Минаев,
 Композитор – А. Цыбизов
 125. «Гусенок» Н. Гернет
 Режиссер – Р. Ренц
 Художник – И. Жердер
 Музыка – Р. Линович
 126. «Дед Мороз» М. Шуринова
 Режиссер – Н. Тихонюк
 Художник – А. Петунин
 Музыка – Шлепаков

1962 год

127. «Как ежик подстригся»
 Б. Туровский
 Режиссеры – Р. Ренц, Н. Тихонюк
 Художник – А. Петунин
 Композитор – А. Цыбизов
 128. «Золотой башмачок» Т. Якоб
 Режиссер – Р. Ренц
 Художник – А. Петунин
 Композитор – А. Цыбизов
 129. «Волшебная калоша» Г. Матвеев
 Режиссер – Н. Тихонюк
 Художник – А. Панфилов

Композитор – Шлепаков
 130. «Волшебник изумрудного города»
 А. Волков
 Режиссер – Р. Ренц
 Художник – А. Панфилов
 Композитор – Д. Генделев
 131. «Теремок» С. Маршак
 Режиссер – Н. Олейников
 Художник – Н. Олейников
 Композитор – А. Филиппов
 132. «Репка» Г. Ландау
 Режиссер – Н. Олейников
 Художник – Н. Олейников
 Композитор – А. Филиппов
 133. «Снегуркина школа» Г. Ландау
 Режиссер – Р. Ренц
 Художник – Н. Олейников
 Композитор – Р. Линович

1963 год

134. «Буратино летит на луну» У. Лейес
 Режиссер – Р. Ренц
 Художник – Н. Олейников,
 Куклы и декорации – И. Жердер,
 Л. Колупаева, Ю. Козлов, Н. Хмурина
 Композитор – А. Филиппов
 135. «Антошка, Тошка и Великан»
 В. Гольдфельд
 Режиссер – Р. Ренц
 Художник – А. Петунин
 Композитор – Д. Генделев
 136. «Заяц, лиса и петух» Г. Ландау
 Режиссер – Р. Ренц
 137. «Необыкновенное состязание»
 Е. Сперанский
 Режиссер – Л. Филиппова
 Художник – Л. Колупаева
 Композитор – А. Филиппов
 138. «Катькин день» М. Азов,
 В. Тихвинский
 Режиссер – Р. Ренц
 Декорации – Л. Колупаева, Р. Ренц,
 Эскизы кукол – Ю. Минаев
 Композитор – А. Филиппов

1964 год

139. «Чертова мельница» И. Шток
 Режиссер – Р. Ренц
 Художник – Н. Олейников
 Куклы – Л. Колупаева, И. Жердер,

- Н. Хмурина
Композитор – А. Филиппов
140. «Юрашок-кудряшок» Л. Немченко
Режиссер – Л. Филиппова
Художники – Л. Колупаева, И. Жердер
Композитор – М. Кракович
141. «Козлята и волк» Н. Медведкина
Режиссер – Р. Ренц,
Художники – Л. Колупаева, И. Жердер,
Композитор – М. Кракович
142. «Вредный витамин» Ю. Елисеев
Режиссер – Л. Филиппова
Художник – Ю. Минаев
Композитор – А. Филиппов
Куклы – Л. Колупаева, И. Жердер
143. «Маленький принц» Антуан де -
Сент Экзюпери /инсценировка Р. Ренца/
Режиссер – Р. Ренц,
Художник – Л. Колупаева
Композитор – Д. Генделев
144. «Клякса и плакса» М. Туровер
и Я. Мирсаков
Режиссер – Ю. Соломин
Художник – В. Пучкова
Композитор – А. Филиппов
- 1965 год**
145. «Заклятые враги» У. Дейео
Режиссер – Р. Ренц
Ассистент – Ю. Соломин
Художник – Л. Григорьева
Композитор – А. Филиппов
146. «Военная тайна» В. Лебедева
и А. Кирилловский
Премьера – 5 ноября
Режиссер – Р. Ренц
Художник – Л. Григорьева
Композитор – А. Цыбизов
147. «Заинька» Р. Ренц
Режиссер – Л. Филиппова
Художник – Л. Григорьева, И. Жердер
Композитор – А. Филиппов
148. «Пятак и пятачок» Н. Гернет
Премьера -29 декабря
Режиссер – Л. Филиппов
Художник – Л. Григорьева
Куклы – И. Жердер, Л. Григорьева
Композитор – Г. Кольцов
Куклы и декорации – Н. Хмурина, Хро-
мова, Я. Барсуков
149. «Веселые медвежата» М. Поливанова
Режиссер – В. Жидков
Художник – В. Пучкова
Композитор – Р. Линович
- 1966 год**
150. «По щучьему велению»
Е. Тараховская
Режиссер – Р. Ренц
Художник – Ю. Блинов
Музыка – Р. Линович
151. «Иван – крестьянский сын»
Б. Сударушкин
Режиссер – Р. Ренц
Художник – И. Жердер
Музыка – Р. Линович
152. «Три поросенка» С. Михалков
Премьера - март 1966 г.
Режиссер – Л. Филиппова
Художник – А. Петунин
Муз. оформление – А. Филиппов
Куклы и декорации - Н. Хмурина,
Ф. Любич, Я. Барсуков
153. «Тигренок Петрик»
Я. Вильковский, Г. Янушевская перевод
с польского и обработка Н. Гернет
Режиссер – Р. Ренц
Художник – Коркодинов
Композитор – Д. Генделев
154. «Неразменный рубль» Ю. Елисеев
Премьера – май 1966 г.
Режиссер – Р. Ренц
Художник – Л. Григорьева
Композитор – А. Цыбизов
155. «Божественная комедия» И. Шток
Премьера – ноябрь
Режиссер – Р. Ренц
Художник – Л. Григорьева
Композитор – М. Табачников
156. «Волшебная свирель» Сажин
и Якубович.
Режиссер – Л. Филиппова
Художники – Л. Григорьева, И. Жердер
Композитор – А. Филиппов
- 1967 год**
157. «Чуче» М. Андреев
Премьера – 23 марта
Режиссер – Ю. Соломин
Художники – Л. Григорьева, И. Жердер

Композитор – А. Цыбизов
158. «Приключение муравья Ферды
и жука Футлика» О. Секора
Премьера – 24 марта

Режиссер – Л. Филиппова
Художники – Л. Григорьева, И. Жердер
Композитор – А. Филиппов

159. «Сказка о маленьком космонавте»
Я. Левант

Премьера – 30 мая
Режиссер – Р. Ренц
Художники – Л. Григорьева, И. Жердер
Композитор – Д. Генделев

160. «Буратино» Е. Борисова

Режиссер – Р. Ренц
Художник – Ю. Блинов
Музыка – Р. Линович

1968 год

161. «Хочу быть большим» Г. Сапгир,
Г. Цыферов
Режиссер – Р. Ренц
Художники – Л. Григорьева, И. Жердер

Композитор – А. Филиппов
162. «Рим-тим-ти» Я. Вильковский

Режиссер – Л. Филиппова
Художник – Л. Григорьева
Композитор – А. Филиппов

163. «Гусенок» Н. Гернет
Режиссер – Л. Филиппова

Художник – Л. Григорьева,
Композитор – А. Цыбизов
164. «Кот Васыка и его друзья»

В. Лифшиц
Режиссер – Ю. Соломин
Художник – И. Жердер
Композитор – А. Филиппов

165. «Прелестная Галатей» Б. Гадор,
С. Дарваш

Режиссер – Р. Ренц, Л. Филиппова
Художники – И. Жердер, Л. Григорьева
Композитор – Д. Генделев

1969 год

166. «Ослик Плюш» Г. Сапгир, Г. Цыферов
Режиссер – Р. Ренц

Художники – И. Жердер, Л. Григорьева
Композитор – Д. Генделев

167. «Лесные приключения»
Я. Вильковский

Режиссер – Л. Филиппова
Художник – Л. Григорьева
Композитор – А. Филиппов

168. «Волшебная калоша» Г. Матвеев
Режиссер – Р. Ренц

Художники – Л. Григорьева, И. Жердер
Композитор – А. Цыбизов

169. «Осенняя сказка» Н. Клыкова,
И. Скороспелов

Режиссер – Л. Филиппова
Художники – Л. Григорьева, И. Жердер

Композитор – Д. Генделев
170. «У нас в гостях» Р. Ренц

Режиссеры – Р. Ренц, Л. Филиппова
Художники – Л. Григорьева, И. Жердер
Муз. оформление – А. Филиппов

1970 год

171. «Аленушка и солдат» В. Лифшиц
Режиссер – Л. Филиппова

Художник – И. Жердер
Композитор – А. Цыбизов

172. «Не буду просить прощения»
С. Прокофьева

Режиссер – Р. Ренц
Художник – Л. Григорьева
Композитор – Ш. Калаш

173. «Ты для меня» Г. Сапгир,
Г. Цыферов

Режиссер – Л. Филиппова
Художник – Л. Григорьева

Композитор – Е. Тюрин
174. «Сладкий пирог» Ю. Елисеев

Режиссер – Р. Ренц
Художник – И. Жердер
Композитор – Д. Генделев

1971 год

175. «Ай, да Мыщык» Е. Чеповецкий
Режиссер – Л. Филиппова

Художник – Л. Григорьева
Муз. оформление – А. Филиппов

176. «Настя-клоунастя» В. Лифшиц
Режиссер – Р. Ренц

Художник – И. Жердер
Композитор – Д. Генделев

177. «Чебурашка и его друзья»
Э. Успенский

Режиссер – Л. Филиппова
Художник – Л. Григорьева

Композитор – А. Филиппов
 178. «Я – цыпленок, ты – цыпленок»
 Е. Чеповецкий
 Режиссер – Л. Филиппова
 Художник – И. Жердер
 Композитор – А. Филиппов

1972 год

179. «Айболит» В. Коростылев
 Режиссер – Л. Филиппова,
 Художник – И. Жердер,
 Композитор – А. Филиппов
 180. «Таксенон Випс» Р. Рейльян
 Режиссер – О. Милохин
 Художник – Л. Григорьева
 Композитор – Д. Генделев
 181. «Волк в сапогах» С. Прокофьева
 Режиссер – Л. Филиппова
 Художник – И. Жердер
 Композитор – Е. Тюрин
 182. «То ли сказка, то ли быль»
 В. Зимовец
 Режиссер – Л. Филиппова,
 Ассистент режиссера – В. Логинов
 Художники – Л. Григорьева, И. Жердер
 Композитор – Д. Генделев

1973 год

183. «Лиса и заяц» Г. Ландау
 Режиссер Л. Филиппова
 Художник – И. Жердер
 Композитор – А. Филиппов
 184. «Необыкновенные состязания»
 Е. Сперанский
 Режиссер – Л. Филиппова
 Художник – И. Жердер
 Композитор – А. Филиппов
 185. «Тайна золотого кедра» Я. Левант
 Режиссер – В. Логинов
 Художник – Л. Григорьева
 Композитор – А. Филиппов
 186. «Лесная суматоха» Н. Медведкина
 Режиссер – Л. Филиппова
 Художник – И. Жердер
 Композитор – А. Филиппов
 187. «Сказка про Емелю» Б. Сударушкин
 Режиссер – Л. Филиппова
 Художники – Л. Григорьева, И. Жердер
 Ассистент режиссера – Л. Фадеева

Композитор – А. Цыбизов

1974 год

188. «Сказка о попе и работнике его
 Балде» А.С. Пушкин /инсценировка
 О. Милохина, Л. Филипповой/
 Режиссер – Л. Филиппова,
 Ассистент режиссера – В. Логинов
 Художник – И. Жердер
 Балетмейстер – П. Стариков
 Муз. оформление – А. Филиппов
 189. «Наследство Бахрама»
 Э. Успенский, Р. Качанов
 Режиссер – В. Логинов
 Художник – И. Жердер
 Композитор – А. Филиппов
 190. «Аистенок и пугало» А. Крчулова,
 Л. Лопейская
 Режиссер – Л. Филиппова
 Художник – Л. Григорьева
 Композитор – В. Лебедев
 191. «Гусенок» Н. Гернет
 Режиссер – В. Логинов
 Художник – И. Жердер
 Композитор – А. Цыбизов

1975 год

192. «Поросенок Чок» С. Мирсаков
 и Я. Туровер
 Режиссер – Л. Филиппова
 Художник – Л. Григорьева
 Композитор – А. Филиппов
 193. «Сердце, ум и храбрость» А. Волков
 /инсценировка И. Жердера/
 Режиссер – Л. Филиппова
 Художник – И. Жердер
 Композитор – В. Лебедев
 194. «Трехцветный наш дружок» Я. Харасов
 Режиссер – В. Логинов
 Художник – И. Жердер
 Композитор – В. Лебедев
 195. «Три поросенка» С. Михалков
 Режиссер – Л. Филиппова,
 Художник – Л. Григорьева, И. Жердер
 Композитор – А. Филиппов

1976 год

196. «Принцесса и свинопас» А. Фришер
 /по Андерсену/
 Режиссер – Л. Фадеева

Художник – И. Жердер
 Композитор – В. Лебедев
 197. «Петушок и подсолнух» К. Мешков
 Режиссер – Л. Филиппова
 Художник – Л. Григорьева
 Композитор – М. Кракович
 198. «Таинственный гиппопотам»
 В. Лифшиц, И. Кичанова
 Режиссер – Л. Филиппова
 Художник – И. Жердер
 Композитор – Н. Федоров
 199. «Ищи и найдешь» А. Абу-Бакар
 Режиссер – В. Логинов
 Художник – Л. Григорьева
 Композитор – Ю. Авдеев

1977 год

200. «То ли сказка, то ли быль» В. Зимовец
 Режиссер – Л. Филиппова
 Ассистент режиссера – В. Логинов
 Художники – Л. Григорьева, И. Жердер
 Композитор – Д. Генделев
 201. «Иван-царевич, серый волк
 и другие» В. Маслов
 Режиссер – Л. Филиппова
 Художник – Л. Григорьева
 Композитор – В. Лебедев
 202. «Курочка Ряба» Р. Качанов
 Режиссер – Л. Филиппова
 Художник – И. Жердер
 Композитор – Н. Федоров
 203. «Очень умные игрушки» Б. Заходер
 Режиссер – В. Логинов
 Художник – Л. Григорьева
 Композитор – Н. Федоров

1978 год

204. «Кот в сапогах» Г. Сапгир,
 С. Прокофьева
 Режиссер – Л. Филиппова
 Художник – И. Жердер
 Композитор – Ю. Авдеев
 205. «Спичка-невеличка» Г. Стефанов
 Режиссер – А. Салманов
 Художник – И. Жердер
 Композитор – Ю. Авдеев
 206. «Мапа» Е. Жуковская
 Режиссер – Л. Филиппова
 Художники – Л. Григорьева, И. Жердер
 Текст песен – В. Кривцун

Композитор – Н. Федоров
 207. «Робин Гуд снова с нами» В. Маслов
 Режиссер – Н. Кострюков
 Художники – Л. Григорьева, И. Жердер
 Композитор – Ю. Авдеев

1979 год

208. «Тайна дома утят» Дюла Урбан
 Режиссер – Л. Филиппова,
 Художник – И. Жердер,
 Композитор – Н. Федоров
 209. «Катастрофы не будет» Н. Кострюков
 Режиссер – Н. Кострюков
 Художник – Л. Григорьева,
 Муз. оформление – Р. Халиков
 210. «Любопытный слоненок»
 Р. Киплинга /инсценировка Н. Кострюкова/
 Режиссер – Н. Кострюков
 Художник – И. Жердер
 Композитор – Ю. Авдеев

1980 год

211. «Наш бенефис» Н. Кострюков,
 А. Салманов
 Режиссеры – Н. Кострюков, Л. Филип-
 пова, А. Салманов,
 Художники – Л. Григорьева, И. Жердер
 Композитор – Ю. Авдеев
 212. «Айболит против Бармалея»
 Р. Быков /инсценировка Н. Кострюкова
 Режиссер – Н. Кострюков
 Художник – И. Жердер
 Композитор – Ю. Авдеев
 213. «Осенняя сказка» Н. Клыкова,
 И. Скороспелов
 Режиссер – Л. Филиппова
 Художник – Л. Григорьева
 Композитор – Н. Федоров
 214. «Солнышко и снежные человечки»
 А. Веселов
 Режиссер – Н. Кострюков
 Художник – И. Жердер
 Композитор – Ю. Авдеев
 Балетмейстер – Р. Лебедева

1981 год

215. «Русские сказки» /«Колобок»
 и «Теремок»/
 Режиссер – Л. Филиппова
 Художник – И. Жердер

Композитор – Н. Федоров
 216. «Преступление совершится
 в полночь» Н. Кострюков
 Режиссер – Н. Кострюков
 Художник – А. Казначеев
 Композитор – Ю. Авдеев
 217. «Полянка» Н. Гернет
 Режиссер – Л. Филиппова
 Художник – И. Жердер
 Композитор – Н. Федоров
 218. «Погоня в лесу» Н. Кострюков
 Режиссер – Н. Кострюков
 Художник – Л. Григорьева
 Композитор – В. Кондратенко

1982 год

219. «Золотой цыпленок» В. Орлов
 Режиссер – Л. Филиппова
 Художники – Л. Григорьева, И. Жердер
 Композитор – Ю. Авдеев
 220. «Машенька и медведь» М. Садовский
 Режиссер – Л. Филиппова
 Художник – Л. Григорьева
 Композитор – Н. Федоров
 221. «Золотой конь» Ян Райнис
 Режиссер – М. Хусид
 Художник – С. Тараканов
 Композитор – Г. Погодин
 222. «Бука» М. Супонин
 Режиссер – Л. Филиппова
 Художник – Е. Луценко
 Композитор – Г. Погодин

1983 год

223. «38 попугаев» Г. Остер
 Режиссер – Л. Филиппова
 Художник – И. Жердер
 Композитор – Н. Федоров
 224. «Маленький принц»
 Антуан де-Сент Экзюпери
 Режиссер – В. Вольховский
 Художник – Ю. Ширман
 225. «Соловей» Г. –Х. Андерсен
 Режиссер – С. Столяров
 Художник – С. Столяров
 Сценография – Ф. Иванов
 226. «Чудо-юдо» Г. Погодин
 Режиссер – М. Хусид
 Художник – В. Платонов
 Композитор – Г. Погодин

1984 год

227. «Ай, да Мыцкы» Е. Чеповецкий
 Режиссер – А. Салманов
 Художник – В. Платонов
 Композитор – Г. Погодин
 228. «Куда ты, жеребенок?» Р. Москва
 Режиссер – М. Хусид
 Художник – В. Платонов
 Композитор – Г. Погодин
 229. «Петр I и солдат» Л. Кожевников
 Режиссер – М. Хусид
 Художник – А. Гольдберг
 Композитор – Г. Погодин
 230. «Маленькая фея» В. Рабадан
 Премьера–30 декабря
 Режиссер – С. Столяров
 Художник – В. Ефарицкий
 Композитор – А. Дергачев

1985 год

231. «Сказ о звезде малой и идолище
 поганом» А. Антокольский
 Режиссер – Е. Угрюмов
 Художник – Н. Дивина
 Композитор – А. Кондратенко
 232. «Рим-тим-ти» Я. Вильковский
 Режиссер – Л. Филиппова,
 Художник – И. Жердер
 Композитор – Г. Погодин
 233. «Сказка о попе и работнике его
 Бауде» А.С. Пушкин
 Режиссер – Л. Филиппова
 Художник – И. Жердер, Т. Питке
 234. «Новый год и белый кот»
 И. и Я. Златопольские
 Режиссер – Л. Филиппова
 Художник – Т. Питке
 Композитор – М. Кракович

1986 год

235. «Все мыши любят сыр» Д. Урбан
 Режиссер – А. Ярилов
 Художник – М. Ярилова
 Композитор – И. Шевц
 236. «По зеленым холмам океана»
 С. Козлов
 Режиссер – М. Койфман
 Художник – С. Смаглоков
 Муз. оформление – М. Кракович
 237. «Котенок по имени Гав» Г. Остер

Режиссер – А. Ярилов
 Художник – М. Ярилова
 238. «Русачок» Б. Заходер
 Премьера – 9 декабря.
 Режиссер – С. Чуркин
 Художник – Т. Магура
 Композитор – Л. Маркелов

1987 год

239. «Под ярким светом электричества»
 М. Зоценко, премьера – 27 марта
 Режиссер – А. Ярилов
 Художник – М. Ярилова
 Композитор – И. Шевц
 240. «Старый фонарь» М. Садовский
 (по Андерсену),
 Премьера – 18 октября
 Режиссер – А. Ярилов
 Художник – М. Ярилова
 241. «Заячья школа» П. Манчев
 Премьера – 6 декабря
 Режиссер – В. Богач
 Художник – А. Таяновская
 Композитор – З. Лоренц

1988 год

242. «Кошкин дом» С. Маршак
 Режиссер – А. Ярилов
 Художник – М. Ярилова
 Композитор – Я. Шевц
 243. «Солнечный луч» Д. Попеску
 Премьера – 13 февраля
 Режиссер – А. Салманов,
 Художник – М. Свириденко
 Композитор – К. Пендерецкий
 244. «Чуче» М. Андреев
 Режиссер – В. Сергейчев
 Художник – Т. Сергейчева
 245. «Женитьба» Н.В. Гоголь
 Режиссер – А. Ярилов
 Художник – М. Ярилова

1989 год

246. «Охотник до сказок» А. Афанасьев
 Премьера – 23 марта
 Режиссер – Н. Бойко
 Художник – И. Бабанов
 Композитор – С. Хидирова
 247. «Принцесса на горошине»
 Г. – Х. Андерсен

Премьера – 29 июня
 Режиссер – А. Ярилов
 художник – М. Ярилова
 248. «Лисенок-плут» В. Павловскис
 Премьера – 23 декабря
 Режиссер – А. Ярилов
 Художник – М. Ярилова
 Композитор – И. Шевц
 Стихи – С. Сапгир
 249. «Голоса» В. Владимирский,
 при участии В. Мозгового, Н. Седова
 Режиссер – В. Шрайман
 Художник – Г. Аверкин
 Вокал – А. Алексеев

1990 год

250. «Носорог и жирафа» Х. Гюнтер
 Премьера – 1 декабря
 Режиссер – А. Панин
 Художники – Х. Алишева, М. Ярилова
 Композитор – В. Натанзон
 251. «Пристанище» М. Бартнев
 по рассказам Б. Шергина
 Премьера – 15 декабря
 Режиссер – А. Ярилов
 Художник – М. Ярилова
 Композитор – И. Шевц
 Постановка танцев – В. Ренев

1991 год

252. «Здравствуй, Муха-Цокотуха!»
 К. Чуковский
 Премьера – 3 марта
 Режиссер – Г. Гольдман
 Художники – И. Данилевская,
 О. Матусевич
 253. «Сказка про Емелю» В. Сударушкин
 Премьера – 16 мая
 Режиссер – А. Ярилов
 Художник – М. Ярилова
 Композитор – И. Шевц
 254. «Аистенок и пугало» А. Крчулова,
 Л. Лопейская
 Премьера – 29 июня
 Режиссер – Е. Гиммельфарб
 Художник – Н. Дружина
 Композитор – Н. Бурая
 255. «Аленький цветочек» по С. Аксакову
 Режиссер – Н. Шишкин
 Художник – С. Тараканов

1992 год

256. «Вместе весело шагать» Д. Самойлов

Режиссер – Ю. Фридман

Художник – Г. Мелько

Композитор – Б. Чайковский

/аранжировка И. Шевца/

257. «Сказка о рыбаке и рыбке»

А. Пушкин

Режиссеры – Ю. Фридман, Н. Шишкин

Художник – С. Тараканов

Муз. оформление – Т. Пикулева

258. «Куклы танцуют» А. Тучков

Премьера – 8 августа

Режиссер – А. Тучков

Художник – Ю. Горбунова

Композитор – В. Демин

1993 год

259. «В бедламе нелюдей отказываюсь жить» М. Цветаева/моноспектакль заслуженной артистки России Н. Зайцевой/

Режиссер – Р. Рахимов

Костюмы – С. Бледная

260. «Собаки» К. Сергиенко

Режиссер – А. Болдинов

Художник – Н. Орехова

Композитор – И. Шевц

261. «Гуманоид в небе мчится» А. Хмелик

Премьера – 17 июля

Режиссер – С. Сапгир

Художник – Б. Ардов

Муз. оформление – Т. Пикулева

262. «Не верь, не бойся, не проси...»

И. Шприц, премьера – 19 октября

Режиссер – С. Сапгир

Художник – Б. Ардов

Муз. оформление – Т. Пикулева

1994 год

263. «Золотой ключик» по А. Толстому

Режиссер – Ю. Сидоров

Художник – А. Тарасов

Композитор – И. Шевц

Балетмейстер – В. Ренев

263. «О, Аладдин!» М. Садовский,

Ю. Сидоров

Режиссер – А. Салманов

Художник – О. Рыжкова

264. «Морозко» Н. Шуринова

Режиссер – А. Тучков

Художник – Ю. Тучкова

1995 год

265. «Петрушка на войне» А. Заболотный

Режиссер – А. Заболотный

Художник – О. Рыжкова

Композитор – В. Расовский

266. «Кот в сапогах» А. Заболотный

/по Ш. Перро/

Премьера – 15 октября

Режиссер – А. Заболотный

Художник – М. Свириденко

Композитор – В. Расовский

267. «Нам 60!» – юбилейный вечер

Премьера – июня

Режиссер – А. Салманов

1996 год

268. «Гадкий утенок» Г. Синакевич

по Г.-Х. Андерсену

Премьера – 18 февраля

Режиссер – С. Железкин

Художник – В. Никоненко

Композитор – В. Салихова

269. «Красная шапочка» А. Заболотный

по Шарлю Перро

Премьера – 13 октября.

Режиссер – А. Заболотный

Художник – М. Свириденко

Композитор – В. Расовский

270. «Щелкунчик» по Э.-Т. Гофману

и П.И. Чайковскому

Премьера – 28 декабря

Режиссер – А. Салманов

Художник – О. Рыжкова

Музыкальная редакция – Т. Пикулева

Балетмейстер – В. Ренев

Световая партитура – А. Екимов,

С. Фельдман

1997 год

271. «Собачья радость» М. Супонин

Премьера – 9 марта

Режиссер – Г. Гольдман

Художник – И. Данилевская

Муз. оформление – Т. Пикулева

272. «Огниво» С. Хидиров

по Г.-Х. Андерсену

Премьера – 12 октября

Режиссер – РФ С. Железкин

Художник – В. Никоненко
 273. «Подарок для подсолнуха»
 А. Заболотный
 Премьера – 16 октября
 Режиссер – А. Заболотный
 Художник – М. Свириденко

1998 год

274. «Три поросенка» С. Михалков
 Премьера – 2 января
 Режиссер – А. Салманов
 Художник – О. Рыжкова
 Композитор – В. Бабин
 275. «Петрушка и колобок»
 А. Заболотный
 Премьера – 12 сентября
 Режиссер – А. Заболотный
 Художник – М. Свириденко
 Песни и музыкальное оформление –
 В. Расовский

1999 год

276. «Баба-Яга на пенсии» В. Орлов
 Премьера – 16 октября
 Режиссер – А. Салманов
 Художник – В. Ефарицкий
 Балетмейстер – Р. Лебедева
 Муз. оформление – Т. Пикулева
 277. «Нам покаянные рубахи,
 нам со свечой идти и выть»
 Моноспектакль Н. Зайцевой по стихам
 Анны Ахматовой
 Премьера – 20 октября
 278. «Маленький принц»
 Антуан де Сент-Экзюпери
 (возобновление) Премьера – 5 ноября
 Режиссер – В. Вольховский
 Художник – Ю. Ширман
 279. «Золотой петушок» А. Пушкин
 Премьера – 19 декабря
 Режиссер – А. Заболотный
 Художники – П. Плотников,
 М. Свириденко
 Муз. оформление – Т. Пикулева
 280. «Кто не знает дядю Пашу?»
 бенефис заслуженного артиста РФ
 Павла Ананьева
 Премьера – 23 декабря
 Режиссер – А. Салманов

2000 год

281. «Дюймовочка.» Г.-Х. Андерсен
 Премьера – 23 марта
 Режиссер – С. Железкин
 Художник – Е. Бондаренко
 Муз. оформление – С. Хидирова
 282. «Хочу быть большим» Г. Сапгир
 и Г. Цыферов
 Премьера – 21 октября
 Режиссер – А. Салманов
 Художник – В. Ефарицкий
 Музыка А. Филиппова в аранжировке
 С. Астафьева
 283. «Сказки дядюшки Римуса»
 В. Миодушевский
 Премьера – 23 декабря
 Режиссер – В. Гаранин
 Художник – Л. Матвеев
 Композитор – В. Николаев

2001 год

284. «Фантазер Кнок» В. Ворфоломеев
 Премьера – 19 июня
 Режиссер – С. Кудимов
 Художник – Е. Медведева
 285. «Сказ о Ване Датском» В. Куприн
 по мотивам северных сказов Б. Шергина
 Премьера – 1 сентября.
 Режиссер – Г. Гипиков
 Художник – Е. Куприна
 Композитор – В. Максимов
 286. «Вождь краснокожих» по О. Генри
 Премьера – 6 ноября
 Режиссер – И. Чабанов
 Художник – Е. Богданова
 Композитор – С. Макаров
 Песни на стихи Д. Десятовой

2002 год

287. «Сказки бабушки Арины» Г. Гипиков
 Премьера – 2 марта
 Режиссер и художник Г. Гипиков
 Композитор – Г. Ляндрес
 288. «Иван-царевич и серый волк»
 В. Маслов
 Премьера – 29 марта
 Режиссер-постановщик – С. Кудимов
 Художник – Т. Старикова
 Муз. оформление – Т. Пикулева

289. «Журавлиные перья» Д. Киносита
Премьера – 12 октября
Режиссер – Р. Рахимов
Художник – В. Ефарицкий
Муз. оформление – Т. Пикулева

2003 год

290. «Волшебный чемодан» Е. Новикова
Премьера – 5 апреля
Режиссер – Елена Новикова
Художник – Михаил Новиков
291. «Мыренок» В. Афонин
Премьера – 1 июня
Режиссер – И. Капатов,
Художник – Е. Богданова
Композитор – Л. Казакова

2004 год

292. «История войн великанов
и карликов» О. Проклов, С. Иванов
Режиссер – С. Столяров
Художник – А. Алексеев
Муз. оформление – Т. Пикулева
293. «Пока не увяла роза» И. Медведева,
Т. Шишова
Премьера – 16 октября
Режиссер – Р. Рахимов
Художник – В. Ефарицкий
Муз. оформление – Т. Пикулева
294. «Три деда мороза» Н. Абрамцева
Премьера – 24 декабря
Режиссер – заслуженный артист РФ
А. Салманов
Художник – В. Манаев
Муз. оформление – Т. Пикулева
Режиссер – А. Салманов

2005 год

295. «Котенок на снегу» П. Катаев, К. Мешков
Премьера – 25 декабря
Режиссер – Р. Рахимов
Художник – В. Ефарицкий
Муз. оформление – Т. Пикулева

2006 год

296. «Светофория» Б. Хайбуллин,
Р. Фатыхов
Премьера – 1 сентября
Режиссер – Б. Хайбуллин

Художник – М. Свириденко
Композитор – В. Расовский
297. «Экзамен для Гретхен» А. Тучков
Премьера – 14 октября
Режиссер-постановщик – А. Тучков,
Художник-постановщик – Ю. Тучкова
Композитор – В. Демин
298. «Гадкий утенок» В. Синакевич
по сказке Г.-Х. Андерсена
Премьера – 15 октября.
Режиссер – С. Железкин
Художник – В. Никоненко
Композитор – В. Салихова
299. «Ванька доброй» Б. Шергин,
инсценировка А. Волкова
Премьера – 28 октября
Режиссер и художник – А. Волков
Композитор – М. Фаттахутдинова
300. «Пастушка и трубочист»
Г.-Х. Андерсен
Премьера – 27 декабря
Режиссер – Ю. Фридман
Художники – А. Севбо, М. Свириденко
Муз. оформление – Т. Пикулева

2007 год

301. «Слово о полку Игореве»
Премьера – 10 мая
Режиссер – Ю. Фридман,
Художник – В. Газукин
Художник по костюмам – Н. Орехова
Камерный хор под руководством
О. Серебрянской
302. «Три поросенка» С. Михалков
Премьера – 16.10.
Режиссер – Р. Рахимов
Художник – М. Свириденко
Муз. оформление – Т. Пикулева
303. «В поисках живой воды»
В. Моисеев, Ю. Сидоров, С. Хомутов
Премьера – 4 октября
Режиссер – В. Смирнов
Художник – М. Свириденко
Композитор – В. Батеев
304. «Снежная королева» Е. Шварц
Премьера – 25 декабря
Режиссер – В. Смирнов
Художник – М. Зорина
Композитор – В. Расовский

2008 год

305. «Женитьба Бальзаминова»

А. Островский

Премьера – 10 мая

Режиссер – заслуженный артист РФ

В. Смирнов

Художник – М. Зорина

Муз. оформление – В. Расовский

Муз. руководитель – Т. Пикулева

306. «В сердцеvine морей» Ш. Агнон

Премьера – 21 сентября

Режиссер – Ю. Фридман

Художник – В. Газукин

Музыкальное оформление – М. Рабкин

307. «38 попугаев», Г. Остер

Премьера – 14 сентября

Режиссер – В. Смирнов

Художник – М. Свириденко

Композитор – В. Расовский

Консультант – В. Рыжков

308. «Королевство кривых зеркал»,

В. Губарев

Премьера – 23 декабря

Режиссер – В. Смирнов

Художник – М. Свириденко

Муз. оформление – В. Расовский

2009 год

309. «Тень» Е. Шварц

Премьера – 28 апреля

Режиссер – В. Смирнов

Художник – М. Зорина

Композитор – А. Шишкин

Стихи – В. Макин

балетмейстер – Л. Дружаева

310. «Что за прелесть эти сказки!»,

по сказкам А. Пушкина, «Сказка о золотом петушке» и «Сказка о рыбаке и рыбке»

Премьера – 17 октября

Режиссер – В. Смирнов

Художник – М. Зорина

Муз. руководитель – Т. Пикулева

311. «Али-Баба и сорок разбойников»,

В. Смехов

Премьера – 31 октября

Режиссер – В. Смирнов

Художник – Э. Котова

Балетмейстер – С. Тишков

Аранжировка музыки – Д. Смирнов

Муз. руководитель – Т. Пикулева

312. «Доктор Айболит» В. Коростылев

Премьера – 25 декабря

Режиссер и художник – В. Смирнов

Муз. руководитель – Т. Пикулева

2010 год

313. «Маугли» Н. Гернет по Р. Кипплингу

Премьера – 3 апреля

Режиссер – М. Сабилов

Художник – М. Зорина

Композитор – А. Шишкин

Постановка пластики – Ю. Сабирова

314. «Ястребок» И. и Я. Златопольские

Премьера – 8 мая

Режиссер – В. Смирнов

Художник – М. Зорина

Композитор – Д. Смирнов

КАК РОДИЛАСЬ ЭТА КНИГА

С детских лет я запомнила в театре кукол актера, который всегда выходил перед началом спектакля к ширме и рассказывал ребятам, собравшимся в зале, что от них зависит судьба героев. Это был Николай Александрович Плешков. С его помощью не одно поколение проходило школу театрального зрителя. И мое театральное воспитание началось отсюда. Между сценой и зрительным залом возникал своего рода сговор, или проще сказать, начиналась очередная игра. Самая увлекательная в моей жизни. Игра в театрального зрителя, которая до сих пор представляется самой интересной, несмотря на обилие всевозможных игр и в Интернете.

Много лет спустя, когда я собирала материал об актерах в годы войны, мне рассказали, что в театре кукол есть альбомы. Их на протяжении своей жизни составлял Николай Александрович Плешков. Когда мне довелось взять в руки альбом военных лет и начать переворачивать страницы, они на глазах стали рассыпаться. Сквозь пальцы исчезала история театра. Наверное, это и стало отправной точкой к написанию книги, хотя тогда я об этом не думала. Через несколько лет, когда стала работать в этом театре заведующей литературной частью, захотелось узнать — с чего же начиналась его история? В областном архиве сохранилось не так много сведений, но все же афиши и фотографии разных лет дополняли картину, которая сложилась после знакомства с альбомами Плешкова. И потрясающим подарком театру стали афиши и фотографии первых спектаклей 1935–1936 годов, которые передала его первая актриса Муза Викторовна Князевская, всю жизнь хранившая эти бесценные документы.

Как было не взяться за книгу? Рассказать о служителях муз из Оренбургского театра кукол, об этом удивительном сообществе людей, всю жизнь играющих, мне показалось важным. Мир кукольного театра неповторим, в нем главенствует кукла. И, как говорят актеры, еще неизвестно, кто кем управляет. Люди и куклы, загадочное притяжение. Может быть, потому, что куклы помогают понять людей? И помогают им жить лучше, интересней.

В рождении книги оказывали содействие администрация и весь коллектив театра.

Воспоминания ветеранов — заслуженного работника культуры РФ, художника-бутафора Елены Селивановой, актрисы Раисы Екимовой, заведующего музыкальной частью Александра Филиппова, артиста и режиссера Геннадия Гипикова, к сожалению, ушедших из жизни актеров — Музы Князевской, Виктора Логинова, Александра Салманова, помогли воссоздать атмосферу театра шестидесятых – семидесятых годов.

Прекрасные фотографии предоставили фотохудожники: Георгий Ефимов, Александр Филиппов, Лариса Терентьева, Виктор Косилов, Алина Савинова. Неоценимую помощь оказали сотрудники оренбургского областного государственного архива Татьяна Судоргина, Антонина Горшкова и Татьяна Чербаева.

Многим в написании этой книги я обязана своим учителям и коллегам по профессии, театральным критикам Нине Кисловой, Галине Орловой, заслуженным работникам культуры РФ Евгении Павловой, Татьяне Текутьевой, журналистам Елене Лысовой, Наталии Веркшанцевой.

**ВСЕМ ИМ — ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ
И НИЗКИЙ ПОКЛОН.**

СОДЕРЖАНИЕ:

5	<i>Предисловие</i>
6	Петербург в Оренбурге
20	Как куклы воевали
35	Жизнь на колесах
53	Золотой век театра
84	Поиски и находки
104	Флейшер и перестройка
144	Калейдоскоп девяностых
176	Преодоление
198	Продолжение следует
214	Сначала была кукла
220	Учителя:
220	<i>Мы начинались с него</i>
226	<i>Муза театра</i>
233	<i>Актёры – хранители памяти</i>
235	<i>Ко всему открытая душа</i>
239	<i>Хорошего много не бывает</i>
243	<i>Прирожденный кукольник</i>
247	<i>Наследство Виктора Логинова</i>
251	<i>Право выйти на поклон</i>
257	<i>Серебро Павла Ананьева</i>
261	Петрушка учит быть человеком
268	Репертуар театра за 75 лет
286	<i>Послесловие. Как родилась эта книга</i>

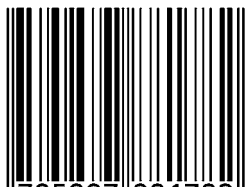
Екатерина Павловна ШАРАПОВА

Люди и куклы

Редактор — *Татьяна Текутьева*
Типограф — *Фёдор Абленин*
Корректор — *Ирина Чистякова*

Формат 70х90/16. Усл. печ. л. 19
Печать офсетная. Бумага офсетная.
Гарнитура *ВанниковаС*.
Тираж 1000 экз. Заказ №

ISBN 978-5-88788-178-2

9 785887 881782

ООО «Оренбургское книжное издательство»
460014, г. Оренбург, ул. 8 марта, 8
8 (3532) 319355
www.orenburgkniga.ru

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленного электронного оригинал-макета
в филиале ОАО «ТАТМЕДИА» ПИК «ИДЕЛ-ПРЕСС»
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
e-mail: idelpress@mail.ru