

Хасангалиева Тогжан Скендировна

канд. филос. наук, директор

Театр кукол

г. Астана, Республика Казахстан

РОЛЬ ТЕАТРА КУКОЛ В ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ

Аннотация: данная статья посвящена истории и специфике театра кукол – одного из самых древних видов зрелищного искусства. Сформировавшись на заре цивилизации как компонент ритуально-культовой деятельности архетического человека, театр кукол через всю свою последующую историю не только сохранил традиционные методы, принципы, формы своего выражения, речевую, музыкальную, движенческую технику, систему работы над образом и т. д., но и вносил существенные элементы новации, обусловленные конкретно-историческим бытийством данного театра.

Ключевые слова: театр кукол, актер-кукольник, культура, духовность, истоки, бытийство, кукольное искусство.

Важной закономерностью культуры выступает единство общечеловеческого, социально-группового, национального. Общечеловеческая культура неизбежно проявляется и существует в форме национальной, которая выступает как синтез культур различных классов, слоев и групп определенного общества, как сплав лучших достижений человеческого гения в разнообразнейших сферах жизнедеятельности. Но национальная культура никогда не может полностью покрыть это общечеловеческое начало, она просто выступает одной из граней алмаза, которая должна быть органично связана с другими гранями, с другими национальными культурами. «... история культуры есть цепь уравнений в образах, попарно связывающих очередное неизвестное с известным, причем этим известным, постоянным для всего ряда является легенда, заложенная в основании традиции, неизвестным же, каждый раз новым – актуальный момент текущей культуры» [2, с. 225].

Современная духовная ситуация казахстанского общества убедительно доказала, что построение открытого демократического общества невозможно без культуры как способа бытия человека, как основы его существования, как цели.

Определение истоков казахского кукольного искусства выступает архисложной задачей, поскольку история не донесла до нас определённых фактов существования такого искусства. Тем не менее, автор диссертационного исследования высказывает предположение, что начало кукольного искусства восходит ко временам Коркыт-ата, который отличался виртуозным исполнительским мастерством игры на домбре. К тем временам относится игра на домбре в ортеке. Безусловно, ортеке относится к древнейшему виду зрелищного кукольного искусства у казахов, потому что главная особенность кукольного театра – анимация, оживление предмета, будь то образ козла или человека, или материала, которым изображают волны или ветер, или что-либо другое. Следует отметить, что театр – это зрелище, где бы оно не проходило – на площади, или в амфитеатре, или в камерных залах и т. д. Если есть зрелище, то есть театр. К примеру, шаманизм – театр одного актера, завораживает, увлекает, забавляет, заставляет переживать чувство страха, радости и т. п. Ритуальные танцы – тоже своеобразный, специфический театр.

История возникновения кукольного искусства в нашей стране связана с временами Советского Союза. Триумфальное шествие Советской власти требование рождения нового театра для детей, которое воспитывало бы их в духе строителей коммунизма. Как отмечалось в исторических документах тех времен, «Коммунистическая партия и Советская власть крайне заинтересованы в широком расцвете агитационного театра, и уже первые опыты показывают, что в этом направлении можно добиться великолепных успехов» [4, с. 42]. Запросам, веяниям духа того времени отвечал кукольный театр, явившийся уникальным во всех отношениях. Универсальность подобного театра у руководителей Советского государства не вызывала сомнения. Первые советские кукольные труппы, трансформировавшиеся из петрушечных, появились в крупных городах России – Петро-

граде, Москве и т. д. На основе их создается московский театр кукол в Мамоновском переулке под руководством Н.Я. Симонович-Ефимовой и И.С. Ефимова (1918 г.), ленинградский кукольный театр «Петрушка» под руководством Е.С. Деммени (1920-ые годы), московский Центральный театр кукол (1913 г.) под руководством С.В. Образцова. Вслед за ними кукольные театры организуются и в союзных республиках как «храмы подлинного искусства для детей, где потрясение детских душ и воспитание юношеского разума окажется делом повседневным, будничным» [5, с. 8].

В Казахстане первый краевой кукольный театр был открыт в Алма-Ате 10 октября 1935 года решением Совета Народных Комиссаров. Инициаторами создания кукольного театра выступила творческая интеллигенция республики. Театр был создан на бумаге, формально, необходимо было претворять решение руководства в жизнь, привлекать на работу в кукольный театр актеров драматических и иных жанров. В спешном порядке организовалась творческая группа нового театра, которая была представлена людьми творческими, энтузиастами своего дела. Ими явились участники художественной самодеятельности, учителя, пионервожатые. На работу в кукольный театр приглашались режиссеры и актеры-профессионалы из ведущих драматических театров республики, которые должны были кукольное искусство сделать демократическим, способным служить широким народным массам. Для претворения в жизнь масштабных задач первого республиканского кукольного театра в качестве консультантов, экспертов были приглашены из Москвы мастера-кукловоды Д. Липман и О. Тарасова. Ими были и подготовлены и первые режиссеры театра кукол из числа актеров Казахского драматического театра К. Бадыров, С. Тельгараев. Музыкальным оформлением первых спектаклей занимались композиторы Л. Хамиди, Б. Ерзакович и другие. В тайны актерского мастерства самодеятельных актеров-кукловодов посвящали известные искусствоведы и режиссеры Казахстана: Ю. Рутковский, В. Дьяков, Л. Леногорская, П. Пашков, В. Брюнели, В. Гасюк, А. Анчаров. Они закономерно обращались к народным формам искусства, возрождали неко-

торые из них – эпосы, сказания и т. д., вызывали к жизни забытые образы из богатейшей сокровищницы казахского духа – Коркыт-ата, Алпамыс-батыр, Кобыланды-батыр и т. д.

С самого начала своего зарождения и развития любой вид искусства создает и кристаллизует основоположения, специфические, отличительные качества, формы своего творчества. Что касается театра кукол – одного из самых древних видов зрелищного искусства, то и он в этом отношении не является исключением. Сформировавшись на заре цивилизации как компонент ритуально-культурной деятельности архаичного человека, театр кукол через всю свою последующую историю не только сохранил традиционные методы, принципы, формы своего выражения, речевую, музыкальную, движеческую технику, систему работы над образом и т. д., но и вносил существенные элементы новации, обусловленные конкретно-историческим бытийством данного театра. Современный театр кукол – сложный, многокачественный, многовозможный, динамичный организм, которому сложно дать определение. В научной литературе существует множество определений кукольного театра как формы искусства. Одним из существенных, общих признаков этих определений выступает то, что в них подчеркивается момент создания художественного образа с помощью актера-кукловода, который приводит в действие театральную куклу.

Сущность человека многогранна, многокачественна, многоуровнева. И наличие многообразных видов искусства как раз и обусловлено в истории этим многообразием человеческой эссенции и экзистенции. Своебразие человеческого бытия и его эссенции как раз и раскрывается этими различными видами искусства, каждый из которых затрагивает какую-то сторону, какой-то момент в этом многообразии. И если человек хочет познать себя, он обращается к этим видам искусства дорожит каждым из них, понимая и осознавая значимость всех видов и жанров.

Одним из видов искусства, имеющей глубокие исторические истоки, корни, является театр кукол.

Театр кукол как одна из форм культуры не только на подсознательном, чувственном, но и на рефлексивном уровне способствует глубокому осмыслинию самим человеком его сущности и существования, помогает ставить ему определенные жизненные цели и задачи, выбирать необходимые потребности, интересы, а также понять, что есть человек, человечество в целом, каковы его идеалы, каковы его цели и устремления, а может быть и более глубже, быстрее отреагировать на разнообразные реалии человеческого бытия. Этот театр сохраняет связь человека с его детством, способность видеть мир прекрасным и добрым, вселить в человека оптимизм, что делает данный вид искусства актуальным, востребованным во все времена человеческой истории, в том числе и на современном этапе.

Театр с самого начала помогал человеку понять самого себя, вырабатывал первоосновы, суть понятий «человек», «общество», «хорошее – плохое», «достойное – низкое» и. т. п. По выражению Томаса Манна, «Театр – это возвышенное и детское времяпрепровождение, выполняет свою самую прекрасную задачу, когда он посвящает массу в народ» [3, с. 354].

Театр кукол – не кажимость, не видимость, не иллюзия, а он есть то, что он есть. Несмотря на то, что в течение продолжительного времени его бытийство отличалось скромностью, непритязательностью, ненавязчивостью, он был популярен среди широких слоев населения. Сегодня, в условиях нового рыночного пространства, этот театр, наряду с другими, продолжает существовать. И мы должны полнее, глубже использовать возможности, потенции этого театра, разбудить дремлющие его силы, разумно сочетать традиционное инновационное в его развитии. «Один спектакль говорит несравненно больше, чем целый курс лекций, библиотеки, книги и годы теоретического изучения чужих стран» [1, с. 201].

И все же, к сожалению, несмотря на длительную историю существования театра кукол, на его богатую духовную традицию, (первый театр кукол Казахстана был организован 10 октября 1935 года в городе Алма-Ата), данный жанр искусства остается малоисследованным.

На сегодняшний день в Казахстане девять театров кукол. Старшему из которых 85, а младшему 3 года. И все эти театры, имеющий богатую традицию, создавшие целый ряд специфических сценических персонажей, образов заслуживают особого внимания.

Изучение истории, путей, принципов, возможностей этого театра становится насущной проблемой в плане воссоздания полноты духовно-культурной жизни нашего народа.

Список литературы

1. Станиславский К.С. Статьи. Речи. Беседы. Письма. – М., 1982. – С. 201.
2. Пастернак Б.Л. Воздушные пути: Проза разных лет. – М.: Политиздат, 1972. – 252 с.
3. Пави П. Словарь театра. – М., 1991. – С. 354–355.
4. Смирнова Н.И. Искусство играющих кукол. Смена театральных систем. – М.: Искусство, 1983. – 270 с.
5. Барро Ж.Л. Воспоминания для будущего. – М., 1979. – С. 180.