

Искусство древнейшее, как и сам Китай

Спектакли двух китайских трупп – из Гуанчжоу и Чэнду – украсили XII Международный фестиваль театров кукол «Петрушка Великий»

Ирина КЛЕПИКОВА

На XII Международном фестивале театров кукол «Петрушка Великий», который только что состоялся в Екатеринбурге, среди многочисленных российских трупп участниками и гостями Урала стали два известных театра из Китая – Театр кукольных искусств провинции Гуанчжоу и Современная труппа и кукольная труппа города Чэнду. Зрители ожидали и увидели экзотику. Ожидания профессионалов были больше: они понимали – на Урале будет представлено искусство с древнейшими, тысячелетними традициями.

Так и случилось. И на представлении «Коллекция произведений кукольного искусства Гуанчжоу», и на спектакле «Сон куклы» труппы из Чэнду были переаншлаги. Это когда заняты не только все места в зрительном зале, но и приставные стулья, и ступеньки лестниц, ведущих к верхним рядам в зале. Во время спектаклей то и дело звучали аплодисменты и возгласы «Браво!». А по окончании спектаклей никто не спешил расходиться. Актеры демонстрировали кукол вблизи, а зрители пытались понять, «как это работает?».

Куклы – мастерство театральных династий

Театр кукольных искусств провинции Гуанчжоу, основанный в 1956 году, – часть национального проекта по охране нематериального культурного наследия. В истории коллектива – более 400 спектаклей и более 120 наград на различных фестивалях в Китае и за рубежом: высшая награда на Всемирном фестивале кукол в Румынии, премия «Золотой лев» IV Национального фестиваля кукольных театров в номинации «Лучшая репертуарная программа», награда «За лучший репертуар» на Второй международной неделе кукольного искусства в Наньчуне, премия «Золотая звезда» в Словении... И это только малая часть! Театр гастролировал в Сянган и Аомэнь, на Тайване, в США, Великобритании, Новой Зеландии, Испании, где популяризировал традиционную китайскую культуру кукол, и вот – Россия, Урал. Учитывая богатейший репертуар, театру было что выбрать и показать на «Петрушке Великом». Но был предпринят неожиданный, талантли-

За красотой и кажущейся легкостью управления куклой – огромный труд и невероятное мастерство китайских актеров-кукловодов

ПАВЕЛ ВОРОЖИЛОВ / Р

вый ход – театр привез на Урал попури из своих постановок. «Коллекцию произведений кукольного искусства». Лучшее.

Чаще всего это были небольшие сценки, эпизоды. Воин достает из колчана стрелу, натягивает тетиву лука и стреляет. Кукла-дед пьет утренний кофе. Трио музыкантов, кумиры публики, от души играют на гитарах и заводят зрителей. Король обезьян Сунь Укун (традиционный персонаж кукольного театра Китая) демонстрирует элементы боевого искусства. Кукла-танцор в танце с красными шелковыми лентами манипулирует лентами длиной до десяти метров... Короткие сценки. Но, не дожидаясь даже их окончания, зрители аплодируют и аплодируют.

– Невероятный спектакль! Невероятный по уровню мастерства, – по просьбе «ОГ» комментирует Пётр Стражников, директор Екатеринбургского театра кукол, учредителя фе-

стиваля. – Такая культура, такой уровень – сидишь, открыв рот. Для зрителей радость, для профессионалов – учеба, а их в зале немало, и «обмануть» их нельзя. Это же безумно сложно, чтобы марионетка сама могла брать предмет или стрелять из лука. Верх мастерства. А номер с лентами?! И мастерство, и невероятное наполнение эмоциями – через край. Я видел эти номера, когда мы десять лет назад были в Чэнду, представляли Россию на всемирном конгрессе. Но с удовольствием еще раз посмотрел и порадовался за коллег...

Практически во всех номерах «Коллекции произведений кукольного искусства» актеры работают без ширмы – так очевиднее искусство кукловода. Зрители признаются: не знаешь, на кого смотреть – на куклу или на артиста с его невероятной пластикой.

– Абсолютно точно! – продолжает Пётр Стражников. – Актер-кукловод и кукла слива-

ются воедино – костюмом, пластикой, эмоциями. Обратили внимание: актер накапливает в себе энергию, а потом – хоп и в куклу пошло. Действительно, смотришь туда и сюда. Но я больше смотрел на куклу: они в этом театре абсолютно живые. Да, очень многие номера без ширм. Это традиция такая. В России она тоже существует – например, в «Необыкновенном концерте» Театра **Сергея Образцова**. Безумно интересно видеть, как одной куклой управляют два, а то и три человека. Но китайские актеры в своем попури «разоблачаются» полностью и в открытую показывают, как это происходит. В своей «Коллекции...» китайские коллеги показывают три кукольные системы: марионетка (кукла на ниточках) и как они владеют ими; тростевая кукла – все, что связано в спектакле с летающими шарфами; а когда они имитируют «Битлз» – это планшетные куклы...

Если зрители в восторге, а профессионалы – в изумлении, невольно возникает вопрос: как долго приходится учиться такому искусству управления куклой, есть ли профессиональные «кукольные школы» в Китае? Из общения с труппой Гуанчжоу выясняется: театральные школы, бесспорно, существуют, но в восточных странах это искусство передается по наследству. Есть дед – мастер, он берет себе «подмастерье» – учеников, которых и воспитывает с детства! Это школа всей жизни и на всю жизнь. Это династия.

– Искусству кукловождения учатся долго – и десять лет, и двадцать, – охотно рассказывают Чжан Ин, директор театра Гуанчжоу, и актер труппы Лю Зинсиан. – На фестивале «Петрушка Великий» в Екатеринбурге мы показали традиционные куклы. Например, вот этого Короля обезьян (Лю Зинсиан параллельно разговору показывает все три способа вождения этим персонажем мифологии Китая: для рук, головы, туловища). Король обезьян Сунь Укун не случайно демонстрирует боевое искусство: оно символизирует силу китайцев и их гордость за свою историю, что считается важным элементом китайской культуры и национальной идентичности. В кукольном театре Китая много-много сказок. Но есть и современные сюжеты, и куклы также есть современные. Вообще, сейчас в Китае многим людям – от мала до велика – нравятся куклы, этот театральный жанр. Поэтому почти в каждом большом городе есть кукольные театры...

Международный фестиваль кукол – радость, учеба, а еще – возможность сравнить в жанре разные национальные культуры. И оказывается: это тоже невероятно любопытно, познавательно. Китай – тысячелетняя история, а театр кукол Поднебесной – это, вообще, отдельная летопись. Уходит корнями глубоко в прошлое, традиции, передается, действительно, от деда к отцу и дальше к внукам. И по сюжетам, героям – это совершенно иная культура. Не европейская, не российская. Культура на стыке «религия – китайская мифология». Оттуда корни. И пластика боевых искусств в спектаклях не случайна – это достояние страны.

Участники фестиваля, профессионалы обратили внимание и на то, что в театре кукол Китая – особая эстетика. Если в российских спектаклях первичен сюжет, смысл, «про что?», то в театре Китая на первом пла-