

Искусство театра кукол в контексте культурного диалога Беларуси и Казахстана

*А. В. Калашикова, доцент кафедры менеджмента
социально-культурной деятельности*

*Белорусского государственного университета
культуры и искусств;*

В. Е. Жидович, магистрант

Перспективы диалога культурных традиций Беларуси и Казахстана и проблемы национальной идентичности изучаются на теоретическом и практическом уровне. Белорусские философы Х. С. Гафаров и Ю. Ю. Гафарова считают, что отказавшись от принятых дихотомий и «опираясь на теорию модернизации и концепцию транскультурализма ... мы можем установить в культурах Казахстана и Беларуси наличие точек для... взаимообогащения» [1]. Закономерно, что искусство театра кукол может стать одной из важных связующих нитей белорусско-казахстанских культурных связей, ведь без театра вырастить современного человека, который в будущем будет осуществлять межкультурный диалог, невозможно.

На протяжении нескольких лет на территории Казахстана проводятся международные форумы кукольных театров. Изучение их деятельности поможет активизации сотрудничества в сфере театрального искусства, а значит, и процесса интеграции наших государств.

В настоящее время работа театров кукол в Республике Казахстан находится на стадии подъема, их развитию уделяется большое внимание. С каждым годом расширяется география поездок казахских театров кукол, традиционными становятся обменные гастроли, в театрах создаются новые труппы, устанавливается тесное

творческое сотрудничество с коллективами ближнего зарубежья, приходит и международное признание: казахские кукольники с большим успехом выступали на фестивале на Кипре (2008), в Москве (2008), Греции (2009), Праге (2010), Китае (2012).

Организация театральных фестивалей в Казахстане – важный шаг в развитии национального и международного театрального туризма, как внешнего, так и внутреннего. В 2001 г. в г. Алматы был организован Международный фестиваль кукол, а в 2004 г. – в г. Актобе. Проведение очередного фестиваля в г. Актау в 2008 г. обусловлено тем, что в городе более четверти века назад было построено типовое здание кукольного театра; недавно в нем произведен капитальный ремонт, существенно расширивший возможности театра. Фестивальное движение, по словам казахстанских специалистов, выявило насущные проблемы казахского кукольного театра: дефицит режиссеров, актеров, сценографов, мастеров по изготовлению кукол.

В годы Советского Союза в Казахстане насчитывалось 11 кукольных театров, после распада СССР их осталось около 6, но в настоящее время появляются новые коллективы.

Согласно данным статистики, по общему количеству посещений театров в год Казахстан незначительно (на 1%), но опережает Беларусь. Однако тенденцией современного театрального процесса в этой республике (в отличие от нашей страны) стало появление все большего числа частных театров кукол, успешно конкурирующих в условиях рынка. Кукольные театры выполняют также частные заказы, стимулирующие их финансовую деятельность: проводят праздники, корпоративные вечеринки, но для каждого коллектива главным остается профессиональное совершенствование и создание новых спектаклей. В этих условиях некоторые театры приглашают

российских режиссеров, художников, конструкторов кукол, что весьма затратно. Более целесообразно, считает главный режиссер Алматинского кукольного театра «Сезам» Б. Парманов, направлять молодых людей на учебу за рубеж, организовывать их обучение в театральных учреждениях высшего образования, проводить мастер-классы, семинары, стажировки, выделять гранты для творческих разработок.

Необходимо отметить, что в Республике Беларусь высокий уровень профессиональной подготовки творческих кадров, особенно в сфере театра кукол. На территории нашей страны действуют 7 профессиональных кукольных театров и большое количество любительских коллективов кукольников, функционирующих в домах культуры, средних образовательных школах и детских школах искусств. Поэтому подготовка кадров для кукольных театров Казахстана и обмен творческими кадрами – одно из перспективных направлений сотрудничества наших стран.

Идея проведения фестивалей призвана восполнить пробелы в организационно-творческой деятельности театральных коллективов Казахстана и помочь возродить традиции древнего искусства казахского театра кукол.

В сентябре 2010 г. Управление культуры акимата г. Алматы совместно с Государственным театром кукол провели I Международный фестиваль традиционного кукольного искусства «Ортеке – 2010», в рамках которого были организованы мастер-классы по режиссуре с Н. Майбо (директор Алматинского театра кукол «Зазеркалье») и по актерскому мастерству и кукловодению с Б. Пармановым (главный режиссер Алматинского кукольного театра «Сезам»).

Ортеке – название древнего жанра казахского традиционного искусства, соединяющего в себе искусство театра кукол и исполнительское мастерство игры на домбре.

В основе древнего искусства Ортеке – принцип работы фокусника-кукловода. *Ортеке* – гибкая деревянная фигурка горного козла, установленная на дауылпазе (барабане) и прикрепленная ниткой к пальцам артиста, играющего на домбре. Темп движения задает домбрист, который одновременно обыгрывает сам все действия. Яркая национальная самобытность Ортеке еще и в том, что одновременно используются музыка, танец, ударные инструменты и своеобразная кукла-марионетка. Такой художественный синтез – отличительная черта Ортеке от других видов кукольного искусства. К сожалению, этот уникальный жанр традиционного искусства не получает должного развития и популяризации в Республике Казахстан. Используют его редко, профессионально он не развивается, а исполнители уходят, унося с собой секреты мастерства.

В данной ситуации у Казахстана и Беларуси схожие проблемы. Анализируя проблему сохранения фольклорных и театральных традиций в Беларуси, нельзя сказать, что сегодня удалось полностью сохранить и реализовать потенциал уникального белорусского кукольного театра «Батлейка».

Старинный народный кукольный театр «Батлейка» – это уникальное социально-культурное явление и огромный пласт национальной культуры. Подобные типы вертепных театров (к которым относится батлейка) были распространены в Западной Европе, на Украине и в России. Особенно популярны показы вертепов (другие названия – вифлием, яселки, егорий, жлоб, шопка) на ярмарках и при местных церквях в период рождественских праздников.

Именно в Беларуси батлеечный театр просуществовал почти пять столетий, пережил периоды расцвета и упадка. Последние представления белорусских батлейщиков состоялись в Минске (1915), Москве (1923) и д. Белевичи Слуцкого района (1962) [2]. В настоящее время белорусская батлейка является одним из самых изученных видов европейского народного театра, как отмечают известные белорусские, русские и польские ученые (П. Бессонов, М. Виноградов, Е. Карский, В. Перетц, Е. Романов, А. Санников, П. Шпилевский, П. Шейн, Г. Барышев, М. Колодинский, И. Сучков, Х. Юрковский и др.), которые в свое время записали, изучили и восславили этот вид народного театра.

Постепенное воссоздание батлейки как фольклорного театра началось в Беларуси в конце 80-х гг. XX ст., однако до сих пор батлейки в большей степени являются экспонатом экспозиций этнографических музеев и центров народных ремесел,

чем «действующим» театром.

Реальные перспективы для реконструкции батлеечного театра с целью его включения в анимационные программы туристических маршрутов по регионам страны, использования в культурно-досуговой деятельности учреждений культуры села и агрогородков появились

благодаря программе развития агротуризма в Республике Беларусь и реализации Государственной программы возрождения и развития села.

В Казахстане к проблеме реконструкции древних жанров традиционного театрального искусства подошли глобально (на международном уровне) и создали специальный проект, нацеленный на возрождение уникальных театральных традиций, – фестиваль «Ортеке». Задача фестиваля – способствовать возрождению исчезающего древнего народного жанра кукольного искусства Ортеке путем привлечения к нему внимания общественности и профессионалов. В рамках фестиваля проводилась Международная научно-практическая конференция «Традиционное кукольное искусство Евразии: история и перспективы», посвященная проблемам сохранения и развития этого жанра. В работе фестиваля приняли участие исполнители, ученые-культурологи, этнографы, искусствоведы, историки из Казахстана, Кыргызстана, России, Туркменистана, Узбекистана и представители международных организаций.

В рамках Года культуры в г. Алматы с 5 по 9 ноября 2012 г. был проведен II Международный фестиваль традиционного кукольного искусства «Ортеке–2012».

Результат очевиден. Более 40 казахстанских исполнителей и изготовителей Ортеке представили свои работы, соответствующие лучшим традициям казахской народной культуры. В рамках мероприятия состоялась Международная научно-практическая конференция «Традиционное кукольное искусство сквозь пространства и времена» с участием известных и молодых ученых Казахстана и зарубежья (Россия, США, Эстония, Таджикистан, Египет; Беларусь не была представлена). Гости фестиваля также давали благотворительные выступления в больницах и детских домах.

Показы фестивальной программы «Ортеке» проходили на базе старейшего в Казахстане Государственного театра кукол г. Алматы (создан в 1935 г.) – организатора форумов. (В других городах республики театры кукол были образованы в 80-е гг.: в Актюбинске и Жезказгане – в 1985 г., Актау – в 1981 г., Шымкенте – в 1983 г., в Петропавловске – в 1992 г.). Театр г. Алматы является единственным среди театров из СНГ, сумевшим выиграть лицензию на проведение гастролей (Китай, 2012) в г. Гуанчжоу, третьем по величине городе и в одном из важнейших культурных центров Поднебесной. Следует отметить, что в Китае проводить гастрольную деятельность можно только на основании свидетельства о проведении гастрольного мероприятия, форма которого должна быть утверждена Министерством культуры КНР. На сцене Государственного театра кукол Гуанчжоу казахи представили красочный спектакль «Праздник продолжается», прославляющий дружбу народов (по пьесе драматурга Н. Оразалина), поставленный в виде театрализованного кукольного шоу, в котором сочетаются песенные и танцевальные номера народов СНГ и стран ближнего зарубежья.

Государственный театр кукол г. Алматы планирует гастроли в Японию, Таджикистан, Чехию, Норвегию и Болгарию. К сожалению, в этой гастрольной палитре не присутствует Республика Беларусь. Белорусские кукольные театры – редкие гости в Казахстане (хотя оплату расходов по переезду и пребыванию чаще всего берет на себя казахская сторона), следовательно, необходима инициатива как от Министерства культуры, так и на местах – от

белорусских профессиональных театров и любительских коллективов учреждений культуры, главным образом, от их руководителей.

Показателен в этом плане пример известного своей мобильностью заслуженного коллектива Республики Беларусь Брестского театра кукол под руководством М. Шавеля – президента белорусского центра Международного союза деятелей театра кукол (UNIMA), который проводит активную гастрольную и успешную фестивальную деятельность на Западе и на Востоке. Так, в 2011 г. их спектакль «Король Лир» получил Гран-при на Шекспировском фестивале в г. Эдинбурге (Великобритания). В 2012 г. на Всемирном фестивале кукол в Китае спектакль «Холстомер» по рассказу Л. Толстого был признан лучшим среди 200 стран-участников и получил заслуженный Гран-при международного форума. Этот спектакль брестские кукольники привезли в Казахстан на II Международный карнавал кукол – 2012 в г. Алматы и с большим успехом выступили на сцене КГА ТЮЗ им. Г. Мусрепова.

В отличие от I Международного карнавала кукол, который прошел в 2011 г. также в Алматы и стал одним из самых заметных и значимых событий года, II Международный карнавал кукол отличался более внушительными масштабами – большим количеством звездных (титулованных) участников, составом жюри, количеством мероприятий. В день открытия и закрытия состоялось карнавальное шествие по улицам древнего города. Спектакли и уличные представления театров из США, Великобритании, Японии, Мексики, Ирана, Франции, России, Перу, Португалии, Германии, Словении, Беларуси и других стран (всего 32 театра из 30 стран мира) удивили разнообразием жанров и направлений.

Положительные отзывы белорусских коллег о II Международном карнавале кукол касались в первую очередь высокого художественно-творческого уровня представленных на форум работ. Зрители увидели настоящие национальные шедевры участников карнавала, кукольные представления, которые уже получили признания и Гран-при на самых крупных международных фестивалях. Вместе с тем, по оценке белорусских кукольников, обладающих большим гастрольным опытом и опытом организации театральных фестивалей (например, таких известных, как «Белая Вежа» в Бресте), масштаб форума вызвал и немало организационных проблем, связанных со слабой координацией работы фестиваля. В Республике Беларусь наработан большой опыт фестивальной деятельности. Традиция организации международных фестивалей театров кукол в Беларуси заложена еще в начале 90-х гг. (Международные фестивали театров кукол проходили в Минске в 1990, 1993, 1995, 1999 гг.) [3], в 2010 г. был проведен VI Международный фестиваль театров кукол в Минске, но его масштабы из-за недостатка финансирования были более скромными, чем раньше, – всего 10 стран-участниц. Безусловно, обмен опытом в области менеджмента и фандрейзинга (внебюджетного финансирования) фестивальной деятельности полезен казахстанским и белорусским кукольникам.

Главной миссией фестиваля «Ортеке» и Международного карнавала кукол в Казахстане является популяризация казахского национального кукольного искусства. Однако следует отметить, что параллельно (и это очень важно для развития искусства театра кукол!) в республике создается необходимая платформа для расширения круга общения мастеров, владеющих традиционным кукольным искусством, со своими коллегами из разных стран, а также для воспитания эстетических вкусов и расширения

художественного мировосприятия казахстанских зрителей. Организаторы фестиваля «Ортеке» пытаются закрепить лучшее в искусстве национального кукольного театра и не потерять его собственной неповторимости в будущем.

Кукла является одной из интереснейших страниц в истории культуры и фестиваля – это замечательная возможность прикоснуться к культуре народов мира, ощутить ее яркость и самобытность. Например, Московский театр кукол «Тут и там» при фонде С. В. Образцова привез на фестиваль «Ортеке» спектакль в жанре традиционного для России театра «Петрушка». Конечно, этот фестиваль могла бы по-настоящему украсить и поразить самобытная белорусская батлейка, отражающая как богатую культуру белорусов, способную сохранять и ассимилировать европейские традиции, так и мировоззрение наших предков.

Своеобразие белорусской батлейки – это и особая композиция ее репертуара (представление состоит из мистериальной части и комедийно-бытовых сцен), и уникальные (пусть малоподвижные, но ярко характерные) куклы-типажи, взаимодействие которых построено на контрасте словесных и невербальных действий, что отражает специфику западно-европейского фольклорного театра в целом [4]. В то же время в трех (в некоторых вариантах батлейки – в двух) ярусах короба батлеечного театра удивительным образом аккумуляровано все представление об устройстве мира, свойственное западному человеку (верхний ярус – рай; средний – земная жизнь; нижний – ад).

А есть ли что-то общее между белорусским народным театром кукол «Батлейка» и «Ортеке» — казахским кукольным театром? Это самобытные театры наших народов с богатой историей, музыкально-театральные представления с оригинальными куклами и специфическими способами кукловождения. Но более

полный ответ на этот вопрос смогут дать специалисты театра и зрители при условии взаимного изучения культуры и искусства наших народов, участия профессиональных и любительских коллективов театров кукол из Беларуси и Казахстана в совместных творческих проектах, фестивальном движении, обмене гастрольными поездками. Хотелось бы, чтобы в будущем существовали два уникальных фестиваля – «Ортеке» в Казахстане и «Батлейка» в Беларуси. Это даст возможность зрителям Казахстана и Беларуси, гостям наших стран увидеть чрезвычайно разнообразный мир творчества от Запада до Востока, ощутить волшебный заряд положительных эмоций, который передается через куклу.

Театральная кукла занимает среди игрушек особое место, она – отображение человека. Это искусство появилось более 3000 лет назад и за свою историю создало десятки и сотни различных направлений и жанров. В некотором роде кукла – это символ развития общества, быта, социального строя, духа, эмоций и самой жизни наших народов.

1. Культурное наследие в диалоге традиций : материалы форума писателей и культурологов Казахстана и Беларуси (Минск, 2 окт. 2008 г.) / редкол.: М. А. Можейко (отв. ред.) [и др.]. – Минск : Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, 2009. – 116 с.

2. *Наумчик, Н. В.* Социально-культурная деятельность : словарь / В. Н. Наумчик, М. А. Паздников, О. В. Ступакевич. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2008. – 96 с.

3. *Калашникова, А. В.* Белорусская кукла: сохранение культурной идентичности / А. В. Калашникова, В. Е. Жидович // Экалогія культуры : XVII Міжнар. Кірыла-Мяфодзіеўскія чытанні, прысвеч. Дням славян. пісьменства і культуры (Мінск, 26–28 мая 2011г.) / Мін-ва культуры Рэсп. Беларусь, Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў ;

рэдкал.: М. А. Мажэйка (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2012. – 248 с.

4. Сучкоў І. І. Фальклорны тэатр беларусаў: праблемы паэтыкі і эстэтыкі (на матэрыяле XVIII–XX стст.) – Мінск : Беларус. дзярж. ун-т культуры, 2004. –307 с.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ