

003455706

*На правах рукописи***Романовский Евгений Яковлевич****ИСКУССТВО ТЕАТРА КУКОЛ В КОНТЕКСТЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ**

Специальность 24 00 01 – Теория и история культуры

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата искусствоведения

09 11 2008

САРАНСК
2008

**Работа выполнена на кафедре культурологии
ГОУВПО «Мордовский государственный университет
им. Н. П. Огарева»**

- Научный руководитель:** доктор философских наук, профессор
Воронина Наталья Ивановна
- кандидат философских наук, доцент
Кондратенко Юрий Алексеевич
- Официальные оппоненты:** доктор культурологии, доцент
Беломоева Ольга Герольдовна
- кандидат искусствоведения
Догорова Надежда Александровна
- Ведущая организация** **ФОУВПО «Ярославский государственный
театральный институт»**

Защита состоится 24 декабря 2008 г в 11 часов на заседании диссертационного совета Д 212 117.10 по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора философских наук, доктора культурологии, доктора искусствоведения при Мордовском государственном университете им Н. П. Огарева по адресу 430005, г. Саранск, пр Ленина, 15, ауд 301

С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеке им М М Бахтина Мордовского государственного университета

Автореферат разослан «21» ноября 2008 г

Ученый секретарь
диссертационного совета
кандидат философских наук
доцент

Ю В Кузнецова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Театр кукол всегда привлекал человека своей особой магической атмосферой, связанной с чудом оживления неживого предмета – куклы. Представления в театрах кукол в наши дни смотрят преимущественно дети, но еще в позапрошлом веке, когда не существовало понятия «искусство для детей», он был театром для всех. Более того, сама иерархия официальных и народных театров в этот период не знала принятого теперь деления на театр для взрослых и детей, равно как и на театр «живой» и кукольный. Долгое время театр кукол развивался параллельно театру живых актеров, пользуясь одинаковым с ним репертуаром, имея практически одинаковый с ним круг зрителей. Может быть, по этой причине театральная кукла и специфика ее игры всегда служили основой для метафорического выражения многих эстетических и профессиональных проблем в искусстве, с которыми сталкивался театр человека. Удивительное сходство куклы с живым существом служило поводом для размышлений более широкого плана, связанных с представлениями о дуализме нашей жизни, марионеточности нашего бытия.

При этом нужно обратить внимание на тот факт, что театральная кукла до сих пор остается загадкой для теоретиков театра. А. Н. Василькова пишет: «Что представляет собой тело куклы – видно всякому. Что такое кукольная душа – не знает никто. Кажется, она окутана еще большей тайной, чем душа человеческая, и тем сильнее эта тайна к себе влечет»¹. Теоретики и практики спорят о сущности, границах выразительности, природе отражения реальности человеческого мира посредством этого неодушевленного предмета.

Открытый характер этих вопросов связан с тем, что в развитии современного театрального искусства в целом доминирует тенденция к диффузии выразительных средств, которая происходит на границах отдельных его ви-

¹ Василькова А. Н. Душа и тело куклы. Природа условности куклы в искусстве XX века. Театр, кино, телевидение – М., 2003 – С. 5

дов Спектакль порой напоминает мозаику, собранную из различных элементов, вследствие чего и обостряются проблемы, связанные с видовыми границами, возможностью сохранения специфики средств выразительности, и даже самостоятельностью существования театров в рамках той системы, которая исторически сложилась к сегодняшнему дню. Один из теоретиков театра кукол Е.В. Сперанский отмечал « театр человека во многих случаях начинает как бы наступать на позиции театра кукол, говорить его языком, пользоваться его художественным методом, его средствами выражения. Происходит своего рода «агрессия» одного вида театрального зрелища по отношению к другому, и развитие различных видов искусства все больше и больше подчиняется неким общим универсальным законам театра как единого художественного организма, единой художественной природы»² В подобной ситуации один из путей выхода из кризиса видится современному театру кукол в поиске особых тем, средств, и подчинении всех элементов сценического действия воле главного действующего лица – театральной играющей кукле.

Многие театральные труппы кукольников в России пытаются решить эти проблемы через освоение национального репертуара. Кто-то стремится развивать технические возможности куклы, кто-то выразительные стороны актерской игры, а кто-то ищет новые режиссерские и художественные приемы. Из этого творческого поиска нельзя исключить деятельность Государственного театра кукол Республики Мордовия, который в 2008 году отметил свой семидесятилетний юбилей. К сожалению, история этой труппы до сих пор не получила должного освещения в специальных научных исследованиях. Поэтому все, начиная от репертуара, состава труппы, художественного оформления и актерской игры, требует серьезного научного изучения, так как в жизни этого коллектива как в зеркале отражаются традиции, новации и особенные черты, характерные для прошлого и настоящего национальной культуры Мордовии.

² Сперанский Е. В. Куда двигаться дальше театру кукол? // Что же такое театр кукол? В поисках жанра: сб. статей – М., 1980 – С. 36

Степень теоретической разработанности проблемы. Первый опыт теоретического осмысления специфики театра кукол и его выразительных средств был предпринят в XIX в. Речь, прежде всего, идет о классическом исследовании Ш. Маньяна «История марионеток в Европе с древнейших времен до наших дней». На рубеже XIX – XX вв. особый вклад в развитие этой проблематики внесли работы известного английского режиссера Г. Крэга, во многом повлияв на развитие театроведческой теории театра кукол.

Теперь уже трудно представить современный искусствоведческий анализ театральных явлений без данных эстетики и культурологии, хотя бы потому, что роль и место театра в системе культуры и искусства довольно часто служит предметом для изучения в исследованиях по эстетике и теории культуры (Ю. Б. Борев, Ю. М. Лотман, Н. Б. Маньковская), философии и теории театра (И. М. Андреева, Л. Н. Духанина, С. А. Изволина, Т. В. Котович, П. Пави, А. Павленко и др.). Если говорить об общей теории театра, то нужно подчеркнуть, что в ее проблемном поле театр кукол осмысливается как частный случай театральной практики, особенно когда речь заходит о специфике актерской выразительности на сцене.

Собственная теория и история театра кукол оформилась в 10-40-е гг. XX в., когда в обобщающих трудах театроведов и фольклористов (А. Белецкий, П. Г. Богатырев, В. Н. Всеволодский-Герингросс, Н. Н. Евреинов) начинают затрагиваться некоторые вопросы становления и развития театра кукол и его выразительного средства – играющей куклы (Н. Д. Бартрам). Тогда же выходят в свет и труды создателей первых профессиональных школ кукольной игры в России: Е. С. Деммени, С. В. Образцова, Н. Я. Симонович-Ефимовой. Будучи не только практиками, но и теоретиками своего искусства, они уделяли особое внимание развитию театральной куклы, созданию на основе ее традиционных вариантов, используемых в народном театре, новых более выразительных образцов. В ходе многочисленных дискуссий ими обсуждаются вопросы, связанные с расширением репертуара, затрагиваются и некоторые теоретические вопросы. Значительный ряд исследователей (Н.

В Немченко, Л Пумпянский, А Я Федотов, В А Швембергер) обращается к прикладным проблемам, к вопросам диапазона выразительности технических систем кукол и техники актерской игры.

Переломным этапом в развитии теории и истории театра кукол становится период 50-80-х гг Он связан с дискуссией, вызванной бурным развитием новаций, которые, по мнению некоторых теоретиков, поставили под угрозу существование театра кукол как особого вида театрального искусства В тоже время кукольники всего мира начинают совместные поиски новых систем выразительности, которые учитывали бы специфическую природу своего искусства Эти процессы становятся предметом дискуссии в рамках многочисленных симпозиумов проводимых Международным союзом деятелей театра кукол – УНИМА

Параллельно поискам практиков, теоретики активно изучали историю театра кукол, и исторический подход надолго остался главным в их исследованиях Именно в контексте этого подхода эволюция театра кукол рассматривается, прежде всего, с точки зрения развития его национальных технических систем Среди обширной литературы по этому вопросу наибольшее количество материала относится к марионетке и перчаточной кукле Отметим исследования А Д Авдеева, Б П Голдовского, В Е Гусева, Е Б Коренберг, А П Кулиш, А Ф Некрыловой, С В Образцова, К Ф Райтаровской, Н Я Симанович-Ефимовой, И Н Соломоник, М В Цифринович

Некоторые вопросы выразительности театра кукол послужили предметом для особого рассмотрения в прикладных работах по технике этого искусства Одни авторы акцентировали свое внимание на проблемах актерской выразительности и режиссуры (Т П Андрианова, М А Золотоносов, Е С Калмановский, Е И Кириллова, Г В Морзова, Н А Латышева, Е В Сперанский и др), другие на специфике работы художника в театре кукол и общих вопросах связанных со сценографическим оформлением театрального спектакля (В И Березкин, Л И Борисовская, В Н Михайлова, О И Полякова, М А Френкель)

В итоге многочисленных дискуссий изучение и систематизация материалов по технике и истории систем театральных играющих кукол стало развиваться в контексте теории этого вида театрального искусства. Общую картину позволяют составить нескольких крупных исследований, написанных после 70-х гг. XX в. Работа М. М. Королева «Искусство театра кукол. Основы теории» (1973) охватывает широкий круг основных вопросов эстетики театра кукол: сущность, специфику его художественного образа и основных выразительных средств, взаимодействие живого и неживого, жанровое своеобразие репертуара, проблемы формы и содержания спектакля. В исследовании Н. И. Смирновой «Искусство играющих кукол. Смена театральных систем» (1983) в контексте философских и эстетических концепций, театрального мышления, характерного для различных периодов истории театра, рассматриваются внутренние компоненты его стиливых форм, диалектика их смены. Не меньший интерес вызывает книга Е. С. Калмановского «Театр кукол, день сегодняшний» (1977), в которой рассматривается состояние развития современной теории и ее взаимосвязь с практикой театра кукол. А. И. Василькова в монографии «Душа и тело куклы» (2003) исследует природу условности куклы и ее взаимоотношений с человеком в контексте театрального, эстрадного и кинематографического пространства.

Несмотря на довольно полно очерченные границы теории театра кукол, одной из проблем в исследованиях по-прежнему остается анализ явлений, происходящих в современных провинциальных театрах, которые ищут свои особые формы выразительности, обусловленные тенденциями роста национального самосознания. Не является исключением и Государственный театр кукол Республики Мордовия. Начиная с 60-х гг. XX в. некоторыми исследователями (Б. А. Бассаргин, В. С. Брыжинский, Н. М. Мирская, О. В. Пашутина, Ю. Ф. Юшкин) предпринимались попытки анализа театральных явлений в республике, но искусство театра кукол не стало предметом их специального изучения. До сих пор не написана история развития этого творческого коллектива, его постановки лишь изредка получают оценку в печатных

рецензиях, но уровень даже этих публикаций не позволяет выявить те значимые элементы, которые могли бы обрисовать динамику процессов освоения национальной тематики в репертуаре театра (Впрочем, это явление характерно и для всего театрального искусства Мордовии) Поэтому в данном исследовании пришлось опереться на небольшой исторический материал (исследования краеведов), материалы собранные в буклетах, посвященных юбилейным датам в жизни театра, и на собственный анализ его постановок

Научная гипотеза исследования. Театр кукол всегда стремился к отражению широких по охвату тем, поднимающих вопросы человеческого существования в культуре Поэтому любой театр кукол в силу своего происхождения и длительного периода своего развития в русле народной традиции не может отказаться от отражения исторического и национального бытия той или иной культуры Но он включен и в общую тенденцию процесса «вызова» современной глобализирующейся культуре, стремящейся сохранить свою специфику путем обращения к выразительности или тематике традиционного народного театра Выработывая национально окрашенную индивидуальную стилистику, театр кукол активно экспериментирует, ищет свое место в системе современного театрального искусства

Объектом настоящего диссертационного исследования является феномен театра кукол, чем и обусловлен выбор **предмета** исследования – искусство театра кукол в контексте национальной культуры

Цель диссертационного исследования состоит в анализе современной теории и практики искусства театра кукол и его развития в пространстве национальной культуры

Исходя из данной цели, сформулированы **задачи исследования**

1 Показать, как через метафору куклы как формы рефлексии человеком своего бытия и художественного видения реальности театр кукол связан с феноменами культуры

2 Рассмотреть природу театральной играющей куклы как главного выразительного средства театра кукол, а так же ее взаимодействие с человеком в сценическом пространстве.

3 Изучить процесс, протекающий в современном театре кукол, когда национальная тематика, укорененная в природе этого театра, способствует стилистическим поискам и творческим экспериментам

4 Проанализировать специфику национальной стилистики в репертуаре Государственного театра кукол Республики Мордовия, рассмотрев важнейшие этапы его развития и творческие поиски художественного коллектива на современном этапе

Теоретико-методологическая основа диссертационного исследования. Привлечение широкого спектра теоретических исследований для изучения исследуемого объекта потребовало обращения к культурологическим принципам анализа, связанного с возможностью синтетического подхода к сбору теоретического материала, постановке проблем и способам их решения. Кроме того, к базовым методам исследования в данной диссертации следует отнести общенаучные – синтез, сравнение, аналогия, обобщение

Автор руководствуется основными принципами театроведческого анализа, которые разработаны современным искусствознанием. В этом случае театральное явление рассматривается как отражение важнейших черт художественного мышления, сформированного на конкретной стадии развития культуры. Не меньшее значение имеют принципы семиотического подхода, развиваемые в последнее время в театроведении. Именно они позволили определить важнейшую тенденцию современного искусства, которая состоит в том, что выражение особенностей национальной культурной традиции возможно только в том случае, если художник опирается в своем творчестве на знаковые свойства театральной играющей куклы.

Учитывая специфику театроведческой методологии, которая ориентирована на анализ конкретных явлений, возникающих в сценической практике, в диссертации потребовалось определить круг тех художественных объектов,

которые могут служить эмпирической базой исследования. Речь идет, о постановках Государственного театра кукол Республики Мордовия «Приключения охотника Дамая», «Дочь Вирявы», «Волшебный сюлгам», которые, по мнению автора, позволяют создать целостное впечатление о картине развития национального стиля в репертуаре театра

Кроме того, обращение к истории развития театра кукол потребовало работы в русле метода исторической реконструкции, позволившего проследить этапы развития этого феномена в конкретном регионе

Научная новизна работы. На основе изучения широкого спектра теоретических исследований и анализа практической деятельности театра кукол этот феномен был включен в общую логику процесса развития современного искусства, в котором взаимодействуют две тенденции – обращение к национальной традиции и глобализация духовных ценностей культуры. Автор видит в творческой переработке ценностей национальной культуры один из важнейших способов сохранения видовой специфики театра кукол, которая зачастую утрачивается в ходе поиска новой выразительности и экспериментов с художественной формой спектакля. Поэтому

- рассмотрена метафора куклы в культуре и ее значимость для обозначения основополагающих аспектов человеческого существования,

- проанализировано современное состояние теории театра кукол и подходов к определению его видовой сущности,

- определено, что развитие современной стилистики этого вида театра связано с развитием национального репертуара и осознанием знаковых свойств куклы, способной его воплощать,

- прослежены особенности становления и развития национальной тематики в репертуаре Государственного театра кукол Республики Мордовия

Результаты проведенного исследования представлены в следующих положениях, выносимых на защиту:

- 1 Театр кукол, как любой другой вид театра, характеризует набор определенных эстетических признаков. Их общность в театральном искусстве

предопределяет относительную подвижность границ театра кукол. Но его главные черты все же остаются неизменными, поскольку они основаны на искусственно-живой природе этого вида театра. Он обладает своим многообразием технических форм и средств воплощения сценических образов, поскольку основным инструментом здесь всегда останется театральная играющая кукла, которая обладает качествами неодушевленного художественного предмета (кукольная природа) и играющего исполнителя (актерская природа), соединенными в одно целое талантом незримого живого актера.

2 Кукла – один из интереснейших образов в культуре, который позволяет метафорически представить через феномен оживления управляемого неодушевленного объекта тему человеческого бытия в мире, проиллюстрировать взаимозависимость между творцом и его созданием, осознать место человека в культуре, рассмотреть процесс творчества и создания художником произведения в искусстве в целом и в театре в частности. Установлено, что основу природы театра кукол составляет диалогичное взаимодействие человека и куклы, игра которых создает единый сценический образ, основанный на соединении живого и неживого в едином пластическом действии. Контраст двух составляющих пластического действия лишь подчеркивает момент оживления неживого существа, создает ситуацию условности и театральности.

3 Инструментальность и искусственность – два важных качества, которые определяют сущность театральной играющей куклы. Хотя условная природа куклы вполне соотносима с театральной условной природой актерской игры, нужно говорить о наличии у нее своих особых артистических свойств. Во-первых, кукла не может играть саму себя, а лишь изображает кого-то. Во-вторых, артистичность куклы зависит от совершенства ее технического исполнения и от точного выбора художником движеческого принципа, с помощью которого актер получает послушный, гибкий инструмент для создания образа. Поэтому в теории выделяется система динамических средств выразительности, отбор которых обеспечивает создание полноценного зритель-

ного образа – жест и мимика куклы

4 Возможным путем развития театра кукол на современном этапе становится движение по двум направлениям новые выразительно-изобразительные возможности куклы, новое в драматургии и жанристике кукольного спектакля. Особенно активно этот поиск ведется в случаях обращения к национальному фольклору, когда кукольный театр возвращается к традиции, связанной с национальными формами и мышлением в культуре, с которой этот театр связан тесными историческими нитями. Творческая концепция Государственного театра кукол Республики Мордовия может служить примером развития в этом направлении. Его история складывается из нескольких этапов: первый этап (30-е гг. XX в.), когда в игре актеров и в облике спектаклей обнаруживаются признаки традиционного балаганного театра, второй этап (кон. 30-х – 40-е гг. XX в.) – институализация самостоятельной труппы в качестве профессионального театра кукол республики, третий этап (50-70-е гг. XX в.) – завершение процесса профессионализации труппы, четвертый этап (80-е гг. XX в.) характеризуется активным поиском новых форм выразительности и принципов отбора репертуара, пятый этап (с 90-х гг. XX в. и по сей день) – период создания концепции современного спектакля на национальную тему.

5 Освоение национальной тематики (чаще всего это пьесы по мотивам мордовского фольклора) потребовало создания оптимальной формы передачи сюжета. Первым направлением можно считать спектакли на мордовском языке, сохраняющие традиционные приемы игры с куклой, изобразительно-иллюстративное и натуралистическое решение сценического действия. Вторым направлением является развитие новой художественной изобразительности: прием открытой игры живых актеров, психологизм, живописность и музыкальность образов, соединение различных систем кукол в одном спектакле, проблемное изложение темы, новые режиссерские приемы, связанные с психологизацией действия, ростом его условности и инносказательности. Третье направление – эксперимент, аналогичный поискам этно-футуристического направления в изобразительном искусстве Мордовии. Ре-

жиссеры активно используют знаковые свойства куклы, интерпретируют ее как знак национальной культуры, благодаря чему нереальное органично вплетается в реальное, ритуальное смешивается со сказочным, создаются многоуровневые системы смыслов. С позиций знаковости рассматриваются и конструктивные особенности куклы. Появляются новые технические средствами организации сценографического пространства, новые способы стилистического решения изобразительного ряда постановки, что придает ей цельность и динамичность.

Теоретическая и практическая значимость исследования. Диссертационное исследование имеет значение для изучения и прогнозирования тенденций развития современной культуры и искусства в Республике Мордовия. Кроме того, оно может послужить основой для выработки принципов анализа современного репертуара в театре кукол. Материалы диссертации могут быть использованы при разработке лекционных курсов и спецкурсов по культурологии, эстетике, истории культуры Мордовии, истории театрального искусства Мордовии, в театроведческой практике, в частности в художественной критике театральных явлений.

Апробация работы. Основные положения диссертации изложены в статьях и выступлениях на научных конференциях «Огаревские чтения» (Саранск, 2007-2008), «Искусство в современном мире» (Саранск, 2007), «II Юшевские чтения» (Саранск, 2008), «XIII конференция молодых ученых» (Саранск, 2008), на круглом столе «Регион: культура в поисках самоидентичности» в журнале «Регионоведение» (2008). Теоретические положения и анализ современных тенденций развития театра кукол находят свое подтверждение в сценической практике Государственного театра кукол Республики Мордовия, с которым связана творческая деятельность автора этой работы.

Структура диссертации. Поставленные цели и задачи определили структуру диссертационного исследования. Его содержание изложено на 143 страницах. Работа состоит из введения, двух глав и четырех параграфов, заключения, библиографического списка, включающего 190 наименований, четырех приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, анализируется степень ее научной разработанности, формулируются цель, задачи, объект и предмет исследования, его теоретико-методологические основания, научная новизна, теоретическая и практическая значимость, формулируются основные положения, выносимые на защиту

В первой главе «Театр кукол и театральная кукла. инверсии культурного смысла» рассматриваются теоретические основания для определения природы искусства театра кукол и его основного выразительного средства – театральной играющей куклы, уделяется внимание метафоре куклы и феномену кукольности в истории культуры

В первом параграфе «Актер как кукла/актер и кукла: от метафоры культуры к проблемам актерской выразительности» автор исследует вопросы, связанные с культурологическим осмыслением феномена играющей куклы, которая выступает в качестве одного из интереснейших образов культуры. Это позволило связать представления о кукле с вопросами театрального творчества и актерской выразительной игрой

Диссертант констатирует, что загадка оживления управляемого неодушевленного объекта привлекала мыслителей своей возможностью метафорически представить тему человеческого бытия в мире, проиллюстрировать взаимозависимость между творцом и его созданием. Поэтому в метафоризации играющей куклы отразилось своеобразное представление о смысле жизни человека, а, значит, и осознание человеком своего бытия в культуре

Установлено, что в Новое время проявляются новые аспекты осознания этой метафоры. Ее свяжут с представлениями о творческом акте художника, о процессе создания произведения в искусстве в целом и в театре в частности. Эта сторона проблемы отчетливо прослеживается в театральных теориях Д. Дидро, романтиков, А. Арто, Ж. Жене и Г. Крэга, в которых проблема метафоризации куклы связана с вопросами сущности и специфики игры акте-

ра В контексте этой темы чаще всего говорят об актере как кукле или условной маске (роли), надеваемой им, чтобы создать особый условный мир театральности, разделяющий сценическое и реальное пространство В этих оценках нужно отметить то, что они фиксируют особенности восприятия человеком окружающей его реальности в рамках художественной картины мира того или иного периода При этом подчеркивается связь метафоры куклы не только с историей театра человека Установлено, что она является отражением одной из главных проблем при определении специфики самого театра кукол, в который ярко проявляется раздвоенность актерской игры, отделенность внешнего образа от актера Но в системе театра кукол действия актера уже нельзя отнести к типу драматической игры, поскольку она полностью подчинена условиям кукольной сцены

Посредником между внутренней логикой человека-актера и внешней логикой поведения куклы становится пластическое действие, и его организация имеет специфическую для кукольного театра структуру Это не простое механическое воздействие актера на анатомию куклы, а сложный психофизический акт Поскольку куклы по-разному условны, то и играть куклами разных систем тоже нужно соответственными приемами, вырабатывая особые стили сценического поведения Но обратной стороной этого явления служит то, что внутренняя техника актера-кукловода, методы его творчества, все то, что обозначается понятием «чувство куклы», связаны с индивидуальной техникой актера театра кукол Таким образом, автор диссертации подчеркивает, что в основе природы театра кукол лежит диалогичное взаимодействие человека и куклы, игра которых создает единый сценический образ, основанный на соединении живого и неживого в едином пластическом действии Этот контраст двух составляющих пластического действия лишь подчеркивает момент оживления неживого существа, создает ситуацию условности и театральности

Во тором параграфе «Кукла как актер: феномен оживления неживого в театральном пространстве» автор исследует специфику театра ку-

кол и его выразительных средств. Здесь, как ни в одном другом виде театрального искусства, в одном художественном объекте (театральная играющая кукла) на сцене сочетается довольно много противоречивых свойств. Кукла обладает качествами неодушевленного художественного предмета (кукольная природа) и играющего исполнителя (актерская природа), соединенными в одно целое талантом незримого живого актера.

Автор устанавливает, что инструментальность и искусственность – два важных качества, которые определяют сущность театральной играющей куклы и способ ее жизни на сцене. Этими качествами подчеркиваются те стороны, которые связывают ее с изобразительным искусством и одним из ее творцов – художником-кукольником. Он не только придумывает обличье героя спектакля, но создает внутреннее содержание образа, находит ему соответствующее выражение. Свое видение внешнего сценического образа, свое отношение к нему он может проявить значительно более субъективно, поскольку у него нет барьера между драматургией и ее индивидуальным восприятием в виде внешних данных актера. Поэтому в отличие от театрального художника он создает самостоятельное, отделенное и независимое от природы актера творение. От его видения постановки зависят динамика-стагика, пространственно-временная форма существования куклы-актера.

Два указанных выше качества, раскрывают природу взаимосвязи между технической и выразительной сторонами театральной играющей куклы. Типичным проявлением этого служит так называемая «система кукль», которая заметно влияет на структуру художественного образа, поскольку от нее зависят как двигательные возможности куклы, так и способ приведения куклы в движение, но сама по себе система служит лишь средством, благодаря которому выражается кукольный образ лишь в определенном диапазоне.

Другим качеством театральной играющей куклы является ее условность, а диапазон достижения степени обобщения в зрительном образе куклы обозначается понятием «кукольность», которое определяет жизнеподобие ее движенческих качеств и формы. Важность движенческих средств особенно

очевидна в условиях развития тенденций современного искусства в рамках театра кукол, когда художники стремятся минимализировать детали внешне-го облика кукла, чтобы оставить актеру творческий простор для экспериментов с кукольной пластикой и движением

Условную природу куклы можно соотнести с театральной условной природой актерской игры. На основе этой позиции сложилось представление о том, что и кукла обладает некими особыми артистическими свойствами. Их специфика состоит в том, что кукла не может играть саму себя, а лишь изображает кого-то. Артистичность куклы зависит от точного выбора художником движеческого принципа, а также от совершенства технического исполнения, которое должно обеспечить актеру послушный, гибкий инструмент для создания образа. С этой целью выделяется система динамических средств выразительности, отбор которых способен обеспечить создание полноценного зрительного образа с помощью куклы. Прежде всего, к ним относятся жест и мимика куклы.

Созданию сценического образа и артистизму куклы способствуют некоторые вторичные (полуспецифические) средства театра кукол. Первое место среди них занимает звучащее слово. К дополнительным средствам выразительности в театре кукол можно отнести музыку, которая подчеркивает эмоциональную выразительность движений, выполняет изобразительную роль. Большая группа так называемых неспецифических средств, изначально была не свойственная театру кукол, поскольку не предусматривала использование куклы, заменяя ее живым актером, актером в маске и др. Диапазон применения этих средств выразительности обусловлен лаконизмом художественного языка театра кукол, связанного с сжатостью формы как внешнего драматического действия, так и внутреннего построения образа. Ограничивает излишний лаконизм присущая кукольной сцене театральность (красочность), обусловленная специфичными размерами сцены и требованиями концентрации действия яркими, контрастными цветами.

Во второй главе «Театр кукол в пространстве национальной культуры» автор рассматривает теоретические и практические аспекты отражения национального в репертуаре современного театра кукол. За основу для рассмотрения этой проблемы взята деятельность труппы Государственного театра кукол Республики Мордовия, основные вехи развития которого прослежены *в первом параграфе «Становление и развитие Государственного театра кукол Республики Мордовия».*

Автор диссертационного исследования исходит из того, что одна из основных тенденций развития современного искусства связана с поисками неповторимого, индивидуального стиля. Режиссеры и художники идут по пути открытия новых средств выразительности, активно используют весь спектр открытий в драматургии и в решении сценического действия. Эти черты присущи и творческой концепции нынешней труппы Государственного театра кукол Республики Мордовия.

В диссертации впервые дается периодизация развития этого театра. Первый этап его истории относится к 30-м гг. XX в., когда в 1935 г. семья цирковой артистки М. Н. Махотиной организовала первый в Саранске самодеятельный театр кукол. Хотя в спектаклях этой театральной труппы сохранялась традиция балаганного театра, уже со второго этапа (кон. 30-х – 40-е гг. XX в.) начался процесс профессионализации творческих приемов работы актеров труппы. Основным ориентиром театра кукол оставался детский репертуар, но уже в первые послевоенные годы театр осваивает героическую и патриотическую тематику спектакля, постепенно возрастает психологизм образов и сюжета. Развитие в этом направлении в конечном итоге привело к возникновению жанра спектакля для взрослых. Наконец, начинает складываться еще одно тематическое направление – национальный спектакль. В связи с последним обстоятельством особый интерес для исследования представляет современный этап в истории театра.

Во втором параграфе «Отражение специфики национальной культуры в репертуаре театра кукол» автор диссертации на примере трех ре-

пертуарных спектаклей Государственного театра кукол Республики Мордовия выявляет черты творческого эксперимента, который ведется этим коллективом сегодня Развитие идет в двух направлениях новые выразительно-изобразительные возможности куклы, новое в драматургии и жанристике кукольного спектакля. В русле этих поисков кукольный театр обращается к традиции, связанной с национальными формами и мышлением культуры

Если на первых этапах своего существования в театре сохранялись элементы балаганного театра кукол, то на стадиях роста его профессионального уровня отмечаются черты активного творческого эксперимента При этом, с одной стороны, он развивался в направлении использования лучших достижений отечественного театра кукол в целом Шел эволюционный процесс накопления опыта, а затем и создания специфичной формы изобразительно-выразительного строя национального спектакля

Основная особенность развития мордовского театра кукол на ранних этапах его истории состояла в том, что он чаще всего ориентировался на классическую сказку для детей Уже начиная с пятидесятых годов, в репертуаре появляются пьесы в этом жанре, написанные по мотивам мордовского фольклора Освоение тематики, основанной на фольклорных мотивах, потребовало создание оптимальной формы передачи сюжета Первым этапом развития в этом направлении можно считать появление спектакля на мордовском языке, при сохранении ставших традиционными для театра приемов игры с куклой и изобразительного решения действия, связанного с развитием принципа иллюстративности и натурализма

Опыт постановки национальных спектаклей продемонстрировал, что решение национального спектакля только внешними средствами передачи фольклорного сюжета не способствует выявлению специфически национальной стилистики В 60-80-е гг начался активный поиск новой художественной изобразительности разнообразные приемы открытой игры живых актеров, психологизм, живописность и музыкальность образов, смешение различных систем кукол в одном спектакле Реабилитировалась возможность проблем-

ного изложения, велись поиски новых режиссерских приемов, связанных с психологизацией действия, ростом его условности и иносказательности

В 90-е гг в национальных спектаклях театра кукол намечается постепенный отход от прямого заимствования приемов открытых центральными театрами страны В труппе ведется активный эксперимент. новые технические средства организации сценического пространства, новые стилевые решения изобразительного ряда, цельность и динамичность кукольного действия, основанные на соединении разнообразных пластических форм в едином пространстве Изобразительный ряд спектакля зачастую строится аналогично композиционно-живописным приемам, открытым в рамках этно-футуристического направления в изобразительном искусстве Мордовии

Но самое главное состоит в том, что режиссеры открывают знаковые свойства куклы, интерпретируют ее как знак национальной культуры Нереальное органично вплетается в реальное, ритуальное смешивается со сказочным, чем создаются многоуровневые системы смыслов С позиций знаковости рассматриваются и конструктивные особенности куклы анатомия, механика, изобразительность, статичность и динамичность, – все это позволяет активно оперировать ее условной природой Чем глубже вживлен в сказочное повествование тот или иной персонаж, тем большей условной характеристикой он обладает в своем изобразительном решении По мере приближения персонажа к границам ритуального мира людей условность снижается и даже исчезает, уступая место натуралистичности облика с последующей подменой кукольного героя на живого актера Статика может выступать как знак сказочного, нереального и, одновременно, означать приближенность к границам ритуального оживленного мира, на которых неживая кукла легко подменяется живым актером Цепь такой трансформации прослеживается довольно четко Живые актеры служат предметным фоном или характеристикой среды, в которой живут сказочные персонажи По мере снижения условного элемента они становятся ожившими масками, подчеркивая грань ритуального и ска-

зочного миров, обращая к сути повествования И, наконец, они становятся сами собой – живыми действующими лицами спектакля

В поиске новых приемов при создании облика национального спектакля, нужно подчеркнуть нестандартный подход к организации сценического пространства Благодаря созданной многоплановой системе ширм и планшетов удается придавать дополнительную динамику сценическому действию Активную роль в действии играет музыкальное и пластическое оформление спектакля Музыка и танец рассматриваются не как иллюстрация для отдельно взятых картин, они связывают действие в единую цепь, а иногда и добавляют новые краски характерам героев

В заключении обобщаются результаты проведенного исследования, подводятся итоги, излагаются основные выводы Самый главный из них состоит в том, что в основе всей системы театра кукол находится театральная играющая кукла Ее природа определяет сущность, выразительность и образную структуру этого вида театрального искусства Развитие системы куклы всегда влекло за собой изменение установок и эстетических приоритетов этого театра Это в полной мере относится и к современному этапу его развития Искусственность, условность, артистичность – далеко не все качества, которыми обладает театральная кукла.

Автор убежден, что поскольку театр кукол являет собой один из интереснейших феноменов культуры, который отражает специфику восприятия человеком окружающей его реальности, то одной из его функций в современной культуре служит сохранение и развитие национальной традиции. Современная тенденция к глобализации процессов в искусстве вызывает «ответную реакцию» – кукольники всего мира ищут и находят в национальном репертуаре нечто самобытное и особенное Как показывает история развития Государственного театра кукол Республики Мордовия, творческое развитие этого коллектива идет именно в направлении поисков особенного Постановки последних лет спектаклей на национальную тему придают самобытность его репертуару, позволяя режиссерам и художникам активно экспериментировать со стилистическим и смысловым решением спектакля

Основные положения и выводы диссертации получили отражение в следующих публикациях:

Ведущие рецензируемые научные журналы ВАК:

- 1 Романовский Е Я Национальное как эстетическое качество театра кукол // Регионология – 2008 № 2 – С 345–346 (2 с)

Научные статьи, тезисы выступлений.

- 2 Романовский Е Я Условность театральной играющей куклы // Искусство в современном мире Материалы Всероссийской научной конференции, 21-22 ноября 2007 г В 2 ч Ч 1 – Саранск Тип «Красс Окт», 2007 – С 33–36 (4 с)
- 3 Романовский Е Я Актер как кукла к проблеме актерского творчества // Материалы XIII научной конференции молодых ученых, аспирантов, студентов Мордовского государственного университета им Н П Огарева В 2 ч. Ч 1 Гуманитарные науки – Саранск Изд-во Мордов ун-та, 2008 – С 240–241 (2 с)
- 4 Романовский Е Я Некоторые проблемы изучения эстетики театра кукол // Феникс-2008 Ежегодник кафедры культурологии. – Саранск, 2008 – С 198–199 (2 с)
- 5 Романовский Е Я Актер и театральная кукла оживление неживого материала // Вестник Мордовского университета. Серия «Гуманитарные науки» – 2008 № 3 – С 82–83 (2 с)

Бумага офсетная Формат 60x84 1/16 Гарнитура Таймс
Печать способом ризографии Усл печ л 1,61 Уч - изд л 2,0
Тираж 100 экз Заказ № 452

Отпечатано с оригинала-макета заказчика
в ООО «Референт»
430000, г Саранск, пр Ленина, 21
тел (8342) 48-25-33