

УДК 792.02

DOI: 10.31029/vestiyali21/17

СЦЕНОГРАФИЯ ДАГЕСТАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕАТРА КУКОЛ

З. А. Ахмедова

*Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского ФИЦ РАН*

В статье прослеживается важная работа художников-сценографов при создании спектаклей в Дагестанском театре кукол. Выявляется новаторство оригинальных направлений и подходов в области дагестанской сценографии. Опыт в сценографии прошлых поколений и новые решения в этой области современных сценаристов могут быть полезны для дальнейшего изучения этого особого вида искусства.

Ключевые слова: сценография, Д. А. Капаницын, художник, спектакль, режиссер, декорация, костюм.

The article traces the important work of stage designers when creating performances in the Dagestan puppet theater. The author also reveals the innovation of original directions and approaches in the field of Dagestan scenography. The experience in scenography of past generations and new solutions in this area of modern screenwriters can be useful for further study of this special kind of art.

Key words: scenography, D. A. Kapanitsyn, artist, performance, director, decoration, costume.

Сценография Дагестана – уникальное явление в практике не только российского художественного театрального искусства, но и зарубежного, так как она присутствует в работе одиннадцати национальных театров, Театра оперы и балета и Театра кукол. Практика сценографии включает массу интересных подходов, решений, в ней используется богатство культурного наследия многонационального состава народов Дагестана, а также опыт ведущих сценографов, сотрудничающих у нас по приглашению из разных городов России и стран ближнего зарубежья.

Современная сценография – это особый синтетический вид искусства, органично сочетающий в комплексе работу над куклами, декорациями, костюмами актеров, над оформлением сцены, аудио-эффектами, игрой света, видеопроекцией, а также работа над афишей и рекламой спектакля. Все это вместе придает единый образ спектаклю и имеет первостепенное значение для раскрытия содержания сюжета. По этой причине деятельность художника является очень важной и значимой. Интересно рассматривать по эскизам и рабочим зарисовкам как создается новое в поиске решений (от первых набросков до последних), как художники ищут разнообразные варианты. Видя конечный вариант всей работы, мы понимаем, какой труд вложен в каждый спектакль художниками и бутафорами.

© З. А. Ахмедова, 2020

© Дагестанский федеральный исследовательский центр РАН, 2020

Талант и мастерство, вложенные в куклы, сделали их легкими, удобными и очень выразительными. Каждый художник продолжал и улучшал предыдущие поиски в решении и в изготовлении кукол, в разработке оформления сцены.

Яркую нишу в Дагестане занимает Театр кукол, роль которого – быть внимательным к воспитанию подрастающего поколения. Особую роль в становлении нового современного театра сыграли приехавшие, приглашенные художники, которые внесли новую концепцию развития современного театра. Они поделились необычными возможностями в технологии сценографии, а также своим опытом.

Основоположником детской театральной сценографии является Д. А. Капаницын. Он работал со дня создания театра (с 1941 года) и оформил более ста спектаклей. Первыми спектаклями были «Репка», «Гусенок», «Колобок». Позднее под его оформлением вышли спектакли «Боевой Петруша», «Сон в руку», «Наоборот», «Своя рука – владыка» и др.

Огромная новаторская роль в сценографии Театра кукол принадлежала главному художнику Александру Авдееву, работавшему в конце 1970-х годов. Он первым экспериментировал в технологии создания кукол. Придумав изготавливать их из пенопласта вместо техники папье-маше, которые были по качеству недолговечны, он добился того, что они стали крепче и качественнее (что важно для многократного использования). Авдеев достиг того, что куклы не ломались от времени, были качественными и устойчивыми за счет нанесения смолы сверху пенопласта. Новаторством в его работе было и то, что он придумал выполнять куклы целиком с руками и ногами, вместо одной головы с платьем как это было раньше, благодаря этому кукла могла двигаться, и образ становился интересней и понятней маленьким зрителям.

Работами А. Авдеева также являются сценографии к спектаклям – «Солнечный лучик», «Пиноккио», «Мальчик Кибальчиш» и др., которые до сих пор имеют огромный успех у наших зрителей. Труд художника был отмечен наградами, среди которых самое важное – первое место на Всесоюзном фестивале театральных художников, проходившем в Туле, за работу над спектаклем «Липунюшка» по произведению Л. Н. Толстого. К слову, главную роль Барина играл известный актер Евгений Жариков.

В 1980-е годы Ольга Гончарова из г. Ленинграда выполнила сценографию к пьесам «Теремок», «Приключения Буратино» и «История трех поросят». В эти же годы к нам приехал из Астраханского театра кукол художник Александр Машаров. Он работал над такими спектаклями, как «Айболит», «Цветное молоко», «Путешествие комедиантов», «Добро пожаловать, Пингвин».

Свой вклад в искусство сценографии внес талантливый известный художник Николай Данько, приехавший из Киева в 2013 году по приглашению. Он выполнил сценографию к следующим спектаклям: «Стойкий оловянный солдатик», «Сон в летнюю ночь», «Солнечный лучик», «Снежная королева», «Гадкий утенок».

В спектакле «Гадкий утенок» Н. Данько использовал фоновую сцену с изображением перышек, помещенных в композицию круга, где меняется в разных эпизодах освещение сцены, создавая определенный эффект. Так, иногда перья становились белыми на темном фоне и, наоборот, черными на светлом фоне. Интересно выполнены и сами куклы, некоторые были одеты очень нарядно. Художник использовал разные кружева и цветные лоскутки. Оригинальна и сцена, где сидят две статичные куклы по бокам, а между ними катятся яйца, превращаясь в маленьких утят. Сами куклы были очень подвижны за счет длинных матерчатых шей. Так актеры имели возможность передавать через движение определенные эмоции, достигая более яркой выразительности. Талантливо художником была придумана сцена, где актеры в технике пантомимы изображали улетающих лебедей за счет прикрепленных к рукавам крыльев. Белые крылья на темном фоне смотрелись реалистично, создавая особую динамику.

По приглашению с Академического театра г. Донецка у нас работал и талантливый художник Анатолий Павлик, выполнивший сценографию к спектаклям: «Огниво», «Аладдин», «Кошкин дом».

Вызывает удивление и восторг маленьких зрителей сказка С. Маршака «Кошкин дом» в постановке украинского режиссера Анатолия Поляка. Художник вместо привычных тростевых кукол применил штоковые куклы-марионетки. Это решение немного усложнило технику вождения кукол, но вместе с тем придало спектаклю выразительность и легкость для детского восприятия. Хорошо выстроенная сценография, превосходно исполненные яркие куклы, красноречиво отражающие характеры персонажей, сделали пьесу по-своему неповторимой. «Кошкин дом» является одним из лучших постановок Дагестанского государственного театра кукол.

Многие годы главным художником Театра кукол была известный дагестанский художник-сценограф Хадижат Алишева, которая ныне является художником Театра оперы и балета. Ее новаторством было использование интерактивных технологий в сценографии театра. Среди ее работ – сценографии спектаклей («Мойдодыр», «Чукоша», «Воробей-пташка»), которые и сегодня демонстрируются на сцене театра.

Успешно продолжает дело художников-сценографов сегодня главный художник Театра кукол Барият Умарова. Она выполнила сценографию к таким спектаклям, как «Тайна персиковой косточки», «Щелкунчик» и др. Среди ее работ есть и совместные с другими художниками. Примером является и пьеса «Ханума», где Б. Умарова выполнила костюмы, а сцену подготовил Федор Новиков. Совместной является и работа над спектаклем «Кораблик желаний» режиссера Алексея Басова из Тулы, где Барият Умарова показала сцену в три плана.

Оригинально оформлен Барият Умаровой спектакль «Полторы горсти» по произведению Кели Осиповой, постановку которой осуществил украинский режиссер Михаил Урицкий. Выразительно выполнены ею персонажи из сказки: лиса, волк, петух, свинья. Некоторые из них одеты в детали национальных костюмов Дагестана. Например, петух одет в черкеску, лиса – в *чутгъу* (чепец) и даргинское платье. Задорно, весело смотрятся свинья в одежде невесты, танцующая лезгинку, и волк с черными густыми усами и бровями, напоминающая дагестанский тип лица. Со знанием дела художником выполнена сцена в национальном колорите, где все предметы в общем композиционном строе составляют единое целое. На переднем плане размещена мельница, продолжает ее живая изгородь из плетеных веток. Навешанные на ней предметы домашней утвари создают особую атмосферу села. Мельница в какой-то момент начинает крутиться от прилетевшей и севшей на нее птицы. Удачно решен и национальный костюм ведущего, состоящий из андийской бурки и белой папахи. Он выходит на сцену с посохом, как пастух, который хочет рассказать нам занимательную историю.

Как и раньше руководство театра и сегодня приглашает к нам талантливых художников из разных регионов. Так, в 2018 году к нам приехал Дмитрий Бобрович – главный художник Ульяновского театра кукол. Он поставил сценографию к спектаклю «Нур-Эддин – золотые руки» режиссера и руководителя Мытищинского театра кукол «Огниво», народного артиста России Станислава Железкина. Спектакль ставился по произведению А. Абу-Бакара. Здесь используется виртуальный видеоряд: появляется картинка, как художник рисует песком кувшин на стекле, а на сцене, перевоплощаясь в реальность, выносится керамический кувшин, создавая иллюзию волшебства. Удачно придуманы и кувшины, использованные во время танца. В третьей сцене Д. Бобрович к фону подобрал образы горянки и горца, показав их лица, направленные друг к другу. Гармонична и сцена, где художник использовал фоном ночной пейзаж с усердно работающим мастером. Все это говорит о профессионализме и таланте сценографиста.

В 2019 году прошел дебют яркого спектакля «Как подружились ворон с мышкой» режиссера Вадима Александровича Домбровского. Автор сценария – Гулизар Ахмедовна Сул-

танова. Над сценографией работала приехавшая к нам художница из Санкт-Петербурга Наталья Кожевникова. В красочном спектакле было задействовано много актеров, некоторые из которых выполняли роль предметов. Их костюмы были в виде деревьев, а руки как бы представляли ветви. В медленном движении танца они олицетворяли лес с шелестящей листвой. Особый эффект создавался художником за счет меняющегося освещения и фона сцены, где на экране транслировалось видео с изображением живого леса: создавалось впечатление определенного волшебства. Эффектным дополнением было и то, что все на сцене менялось и двигалось, создавая особую динамичную атмосферу. Невольно дети повторяли движения, им было интересно поучаствовать в спектакле.

Хочется также отметить начинающего художника Рабият Темирову, первой работой которой является сценография к спектаклю режиссера Вадима Домбровского «Чиполлино», где она выполнила 20 кукол. Перед ней стояла задача – передать характер каждого героя через выражения их лиц. Она прекрасно справилась с задачей!

Театр выполняет спектакли не только для маленьких зрителей, но вводит в репертуар театра пьесы для детей более старшего возраста. Так, в 2017 году огромная работа была выполнена к фестивалю под названием «Воспевшие Дагестан», посвященная периоду пребывания М. Ю. Лермонтова на Кавказе. Проект создан под руководством режиссера Вадима Домбровского. На сцене был представлен интереснейший видеоряд с красивыми видами Дагестана, служивший фоном танцующим и выступавшим. Потрясающе смотрелись морской пейзаж с проплывающими кораблями, небо на весь экран и многое другое. Продолжением этого в 2018 году был спектакль под названием «Здравствуй, Кавказ». Пьеса предназначена для более старшего молодого поколения: рамки задач перед работниками театра с каждым годом расширяются.

Таким образом, благодаря разнообразию решений и подходов сценография театра развивается в разных направлениях. Каждый вносит что-то новое, увлекательное. Сценография Театра кукол заслуживает внимательного изучения, так как нет исследований в этой области. Опыт прошлого, традиции, заложенные многими художниками, сегодня представляют интерес и заслуживают внимания не только театральных деятелей и зрителей, они являются ценным материалом для будущего поколения исследователей. Опыт театральных художников может быть полезен для современного театра.

Поступила в редакцию
12.02.2020.

Ахмедова Зарипат Абдуллаевна, научный сотрудник
Института языка, литературы и искусства
им. Г. Цадасы ДФИЦ РАН;
e-mail: iyalidnc@mail.ru

Akhmedova Zariyat Abdullaevna, research worker,
the G. Tsadasa Institute of Language, Literature
and Art, DFRC of RAS;
e-mail: iyalidnc@mail.ru