

ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР КУКОЛ АИСТЁНОК

АЛЬМАНАХ **90**-й ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН

ИРКУТСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ
ТЕАТР КУКОЛ

лет
аистёнок

2024-2025

Театр кукол «Аистёнок» – старейший театр кукол Восточной Сибири. С августа 2024-го по июнь 2025-го года он проводит свой юбилейный 90-й театральный сезон! На протяжении долгой театральной жизни коллектив театра радует своих зрителей лучшими спектаклями разнообразных жанров и форм. Доказательством тому служат многочисленные победы театра на фестивалях регионального, межрегионального, всероссийского и международного значения. Спектакли «Аистёнка» регулярно отмечаются премиями Губернатора Иркутской области за творческие достижения в сфере культуры и искусства. Но главным для театра остаются его сказки, которые «Аистёнок» создает для зрителей любого возраста – от нуля до бесконечности! Мы знаем и верим, что чудеса нужны всем: как детям, так и взрослым!

Андрей Сергеевич Стрельцов,
директор
Иркутского областного
театра кукол «Аистёнок»

Юрий Анатольевич Уткин,
главный режиссёр
Иркутского областного
театра кукол «Аистёнок»

Здравствуйте, уважаемые читатели альманаха!

Вы держите в руках одно из изданий, выпущенных в юбилейном 90-м театральном сезоне Иркутского областного театра кукол. Это третий выпуск альманаха «Аистёнка». В этом году в честь юбилея мы посвящаем его страницы главным героям нашего театра – куклам.

На протяжении всего юбилейного сезона мы вспоминаем непростую 90-летнюю историю «Аистёнка», и даже выпустили первую книгу об Иркутском театре кукол. В книге мы рассказали о главных событиях минувших лет, о людях, которые посвятили свои судьбы служению искусству театра кукол. В свою очередь альманах позволит вам ещё ближе познакомиться с историей «Аистёнка», благодаря его кукольным «артистам».

Со временем, когда у театра появится новое большое здание, в его стенах обязательно откроется музей, где мы представим богатую историю наших спектаклей. А пока мы приглашаем вас соприкоснуться с удивительным миром кукол на страницах альманаха!

Здравствуйте, дорогие зрители!

Существует множество разных систем кукол – и каждая из них имеет свою уникальную историю. Однако все они возникли по одной простой причине – это было кому-то нужно. И в первую очередь – зрителям, которые хотели удивляться и верить в чудо! Удивительные миры театра кукол рождаются не только благодаря нам, служителям искусства, но и благодаря вам, талантливым зрителям, умеющим видеть чудо на сцене. Только вместе мы делаем театр живым, а сказку и волшебство – реальными.

Поэтому любите театр, любите кукол и приходите к нам чаще! И читайте новый выпуск альманаха, который раскроет вам некоторые секреты искусства играющих кукол. Вы узнаете, какими бывают театральные куклы и какие внутренние механизмы помогают им оживать на сцене. Всё это мы проиллюстрируем примерами из спектаклей, в которых выступают те или иные куклы – причём не только современных, но и тех, что были поставлены в далёком прошлом.

РЕПЕРТУАР 90-го СЕЗОНА:

Для самых маленьких (0+)

Бука. Вредный зайчик	М. Супонин	для зрителей от 2 лет
Пушистая сказка.		
Первая весна	И. Чернышёва	для зрителей от 1 года
Рукавичка	И. Чернышёва	для зрителей от 1 года

Для дошколят и младших школьников (6+)

Айболит	В. Коростылёв	для зрителей от 5 лет
Гадкий утёнок	Х. К. Андерсен	для зрителей от 6 лет
Живая душа	Ю. Уткин	для зрителей от 6 лет
Золотой цыплёнок	В. Орлов	для зрителей от 5 лет
Карлик Нос	В. Гауф	для зрителей от 6 лет
Колобок	Ю. Уткин	для зрителей от 4 лет
Котёнок по имени Гав	Г. Остер	для зрителей от 4 лет
Крошка Енот	Ю. Уткин	для зрителей от 4 лет
Лев на каникулах	А. Нестеренко	для зрителей от 4 лет
Лети, Аистёнок, лети!	Л. Калиниченко	для зрителей от 4 лет
Маленький воин Эхирит – сын Байкала	П. Инкижинов	для зрителей от 6 лет
Метёлыч и Бантик	И. и Я. Златопольские	для зрителей от 4 лет
Метаморфозы города И	А. Бреева	для зрителей от 6 лет
Наш домик – теремок	Л. Калиниченко	для зрителей от 4 лет
Осторожно, Коза!	М. Супонин	для зрителей от 5 лет
Сказка о рыбаке и рыбке	Ю. Уткин	для зрителей от 5 лет
Сказки с небесного чердака	Ю. Уткин	для зрителей от 6 лет
Слонёнок пошел учиться	Д. Самойлов	для зрителей от 4 лет
Приключения Буратино	Ю. Уткин	для зрителей от 6 лет
Принцесса Крапинка	С. Буряков	для зрителей от 5 лет
Терёшечка	Ю. Уткин	для зрителей от 4 лет
Умка	Т. Книжек	для зрителей от 4 лет
Федоткины страшилки, Федулкины смешилки	Ю. Уткин	для зрителей от 5 лет
Флюм-пам-пам	А. Усачев	для зрителей от 5 лет
Цирк Шардам	Д. Хармс	для зрителей от 6 лет

Для подростков (12+)

Аладдин	Ю. Уткин	для зрителей от 8 лет
Возвращайся!	Н. Пахомова	для зрителей от 12 лет
Калиф-аист	Н. Боренко	для слепых и зрячих зрителей от 12 лет
Остров сокровищ	Р. Стивенсон	для зрителей от 12 лет
Мы из будущего	А. Бреева	для зрителей от 12 лет

Для взрослых зрителей (16+)

Бетховен. Разговорные тетради	Н. Пахомова	для глухих и слабослышащих зрителей от 14 лет
В движении стихий	Д. Бронникова	для зрителей от 14 лет
Дядюшкин сон	Ф. Достоевский	для зрителей от 14 лет
Остров Иукини	М. Райцес (по пьесе «Акула-укулеле»)	для зрителей от 14 лет
Последний срок	В. Распутин	для зрителей от 14 лет
Пристань алых грез	А. Хромов	для зрителей от 14 лет
Старик и море	А. Хромов (по повести Э. Хемингуэя)	для зрителей от 14 лет
Утиная охота. Сны Зилова	А. Вампилов	для зрителей от 16 лет
Праздник шишки	Б. Константинов	для зрителей от 14 лет

ПРЕМЬЕРЫ

Щелкунчик	Э. Гофман	для зрителей от 5 лет
Братец Лис & Братец Кролик	Дж. Харрис	для зрителей от 6 лет
Как я стал	Я. Пулинович	для зрителей от 14 лет
Материнское поле	Ч. Айтматов	для зрителей от 14 лет
Без срока давности (концерт к 80 летию Победы в Великой Отечественной войне)	Д. Бронникова	для зрителей от 14 лет

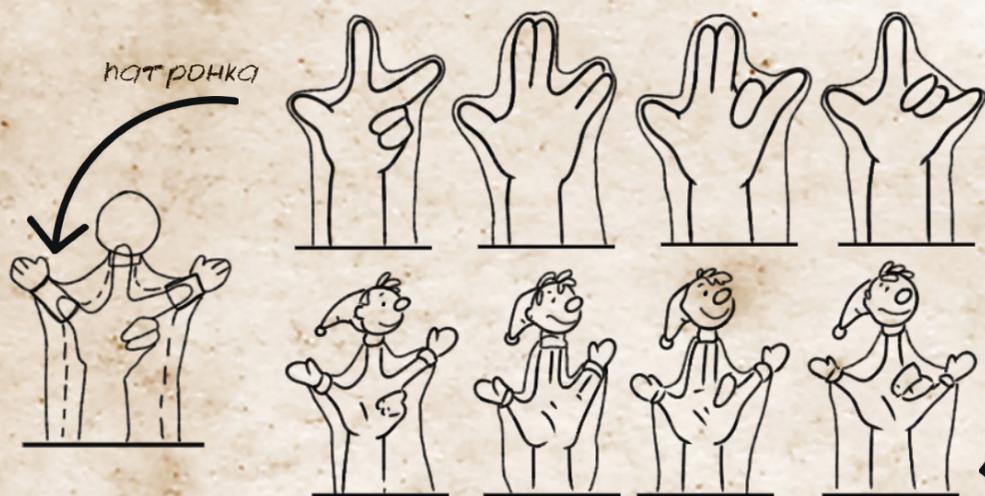
ПЕРЧАТОЧНАЯ КУКЛА

Перчаточная кукла – одна из самых древних и распространённых систем верховых театральных кукол.

Перчаточной она называется потому, что рука кукольника находится внутри тканевого туловища куклы, словно в перчатке, а пальцы управляют головой и руками героя. Иногда «перчатке» добавляют ноги, которые могут использоваться только тогда, когда кукла сидит на грядке – верхнем краю ширмы.

Существует несколько способов, как разместить пальцы в перчаточной кукле. Также внутри «перчатки» могут находиться патронки (небольшие трубочки), которые помогают вставить пальцы в руки и голову куклы.

устройство перчаточной куклы, способы размещения пальцев

Первый Петрушка Иркутского театра кукол, (1935 г.)

Петрушка

Одежда перчаточной куклы шьётся из разных видов тканей, а голову и ручки персонажа бутафоры чаще всего изготавливают из папье-маше, но иногда используют и другой вид материала, например, дерево.

Самая известная перчаточная кукла в России – Петрушка. А тех, кто ими управляет, называют петрушечниками.

Петрушка – это русская версия итальянского Пульчинеллы, появившегося в XVII веке. Вначале Пульчинелла был марионеткой, но спустя некоторое время его заменили на перчаточную куклу. Также у Пульчинеллы есть «братья» во многих европейских странах: например, во Франции – Полишенель, в Англии – Панч, в Германии – Гансвурст, в Венгрии – Витязь Ласло. Несмотря на то, что их имена отличаются, они схожи по внешности и характеру.

иностранные «братья» Петрушки (Пульчинелла и Полишинель)

У каждого огромный нос, улыбающийся рот, визгливый голос, на спине горб, в руках дубинка, на голове шутовской колпак. Своеобразный голос появляется у куклы благодаря пищику – металлической пластинке, которую кукольник помещает себе в гортань. Про характер персонажа можно сказать, что в нём одновременно сочетаются порок и наивность, простоватость и хитрость. Он язвительно шутит, высмеивает человеческие изъяны, никого не боится и готов лупить своей дубинкой всех, кто подвернётся ему под руку.

«Приключения Буратино»
(2018 г.)

Петрушечники могли называть своего героя не только Петрушкой, но и другими именами. Например, Петром Ивановичем Уксусовом, Иваном Ивановичем Гулякой, Рататумом. Каким бы ни было имя Петрушки, наряд его оставался прежним – красная рубаха и красный колпак.

«Вечно эта 345-ая!»
(2019 г.)

Образ Петрушки почти не менялся до начала XX века, когда с ярмарочной площади петрушечные выступления переместились на сцену театра кукол, а их главными зрителями стали дети. С тех пор Петрушка – персонаж детских спектаклей. Однако профессиональные кукольники не забывают историю этого озорника и используют его канонический образ в постановках для взрослых.

«Возвращайся!»
(2021 г.)

Одна из разновидностей кукол, которые надеваются на руки – напёрсточные куклы. Это малые куклы, которые надеваются на пальцы для исполнения камерных эстрадных номеров и «домашних» спектаклей.

«Волшебная колпачка»
(1946 г.)

Самая известная напёрсточная кукла – голова-шарик, ставшая символом Государственного академического центрального театра кукол имени С. В. Образцова.

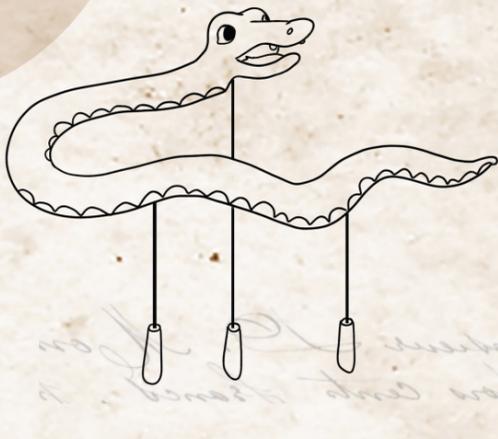
логотип Театра
С. В. Образцова

Наведи камеру, чтобы посмотреть,
как управлять куклой

ТРОСТЕВАЯ КУКЛА

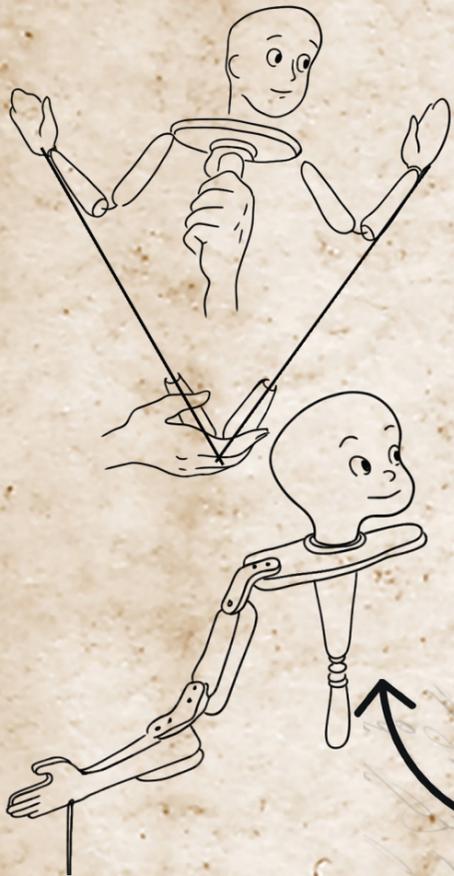
Тростевая кукла представляет собой верховую систему кукол, которой управляют при помощи тростей. Кукловод при этом находится за ширмой и зрителям не виден.

Трости (металлические стержни с деревянной ручкой) традиционно крепятся к рукам куклы – в области запястий или ладоней. Руки состоят из нескольких частей, соответствующих человеческой анатомии: плеча, предплечья и кисти. Такое строение позволяет надеть куклу огромным количеством выразительных жестов, копирующих движения человека. Иногда трости крепятся к другим частям куклы: к ногам, шее, туловищу – всё зависит от того, кто этот персонаж и какие у него задачи.

Кроме того, трости могут иметь открытый вид (и тогда зритель их видит) или скрытый (в этом случае трости прячут за одежду куклы или маскируют под элементы образа – лыжная палка, тросточка у старика и т. д.).

Внутри тростевой куклы расположен гапит – специальный механизм-держак, необходимый для того, чтобы актёр мог поворачивать голову персонажа. По бокам гапита находятся плечики, к которым крепятся руки куклы. К гапиту можно добавлять различные дополнительные механизмы, которые позволяют герою открывать рот, моргать, двигать ушами, бровями. Чем больше мимических возможностей у куклы, тем сложнее актёру управлять своим персонажем. Тростевую куклу с гапитом также называют гапитно-тростевой.

защитный механизм

скрытый вид трости

Театральные куклы на тростях появились более трёх тысяч лет назад. Их исторической родиной считается Индонезия, а точнее, остров Ява, где с древних времен существовал особенный театр – *Ваянг*. Со временем кукла попала в Западную Европу, и только в начале XX века – в Россию.

куклы театра ваянг

«По щучьему велению»
(1955 г.)

Русские художники Нина Симонович-Ефимова и Иван Ефимов адаптировали систему под свой театр и представили её коллегам. Кукольники, в арсенале которых к тому времени были только перчаточные куклы и марионетки, заинтересовались новинкой. В Образцовском театре взяли усовершенствовать новую куклу и вскоре сделали её «примой» своих постановок. Тростевая система использовалась практически во всех советских театрах, но в настоящее время стала большой редкостью.

«РВС»
(1977 г.)

Помимо *защитно-тростевой* может быть и *перчаточно-тростевая* система кукол. В этом случае, одна рука будет управлять тростями, а вторая управлять «перчаткой». Если кукла большая, то в управлении ею задействуют двух актёров – по одному на каждую систему.

«Федоткины смешилки,
Федункины страшилки»
(2009 г.)

Если размеры куклы велики, кукловоды надевают специальную упряжь из ремней, помогающую придерживать трости.

Наведи камеру, чтобы посмотреть, как управлять куклой

«Приключения Буратино»
(2018 г.)

«Любвиц и Тутта» (1994 г.)

ПЛАНШЕТНАЯ КУКЛА

«ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЁНОК»
(2014 г.)

Планшетная кукла – одна из самых молодых и самых распространённых систем кукол в современных профессиональных театрах. Название системы образовано от слова, обозначающего поверхность, по которой водят куклу – планшет. В качестве планшета выступают элементы декораций, возвышающиеся над сценой. В театральной среде таких кукол также именуют **«планшетками»**.

Актёры водят планшетных кукол как в открытом, так и в закрытом приёме. Если используется открытый приём, то зрители видят работающих на сцене кукловодов. Под закрытым приёмом подразумевается игра в «чёрном кабинете», когда пространство сцены и сами актёры облачены в чёрную бархатную одежду. Кукловодники сливаются с фоном, и у публики создаётся впечатление, что куклы движутся без посторонней помощи.

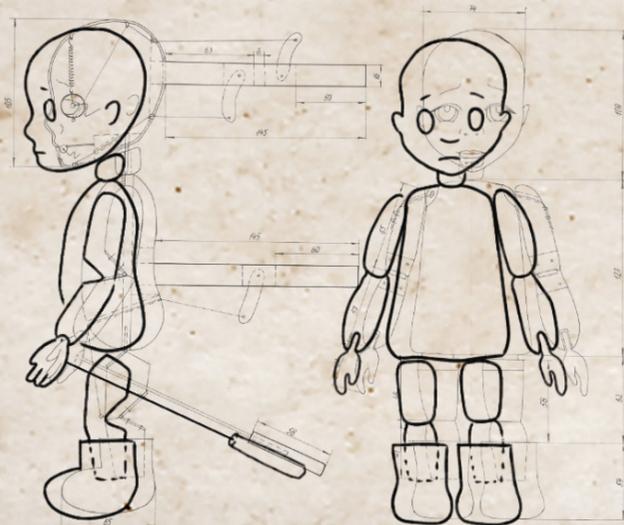
«Последний срок»
(2022 г.)

Традиционно «планшеткой» управляют трое актёров – один приводит в движение голову и тело, второй – руки, третий – ноги. Однако количество задействованных кукловодов зависит от задумки художника и режиссёра тем, какими выразительными средствами должна обладать кукла, поэтому работать с ней может как один артист, так и целая команда из трёх-пяти и даже более человек.

Управляют планшетной куклой при помощи вожаток – специальных ручек, которые крепятся к голове, туловищу, рукам, ногам куклы. Также куклу зачастую оснащают специальными механизмами, которые позволяют герою закрывать и открывать глаза, рот, двигать ушками, носом, поднимать брови, двигать пальцами.

командная
работа с куклой

Размеры планшетных кукол могут быть разными – порой они достигают человеческого роста.

К разновидности планшеток относятся куклы **статуэточного, скульптурного типа**, которые не имеют подвижных элементов – актёры просто передвигают их по планшету и озвучивают.

Принцип планшетной куклы также заложен в знаменитой эстрадной кукле, умеющей «разговаривать», с которой выступают артисты-чревовещатели (вентрологи). В России эта кукла обрела популярность под именем «Андрюша». Назвать эту куклу классическим примером «планшетки» нельзя, но техническая схожесть между ними присутствует.

принцип работы с куклой артистов-вентрологов

В профессиональных театрах планшетная система кукол появилась относительно недавно – в середине XX века. Появление «планшетонок», а вместе с ней и открытого приёма стало революцией в театре кукол. Если актёр не скрыт от зрителя и может свободно существовать на сцене как с куклой, так и самостоятельно – это дарит новые возможности самому синтетическому театру современности!

Над созданием планшетной, как и любой другой, театральной куклы, работает целая команда творческих специалистов.

- *художник-постановщик* придумывает образ, делает эскизы и чертежи;
- *художники-конструкторы* выполняют инженерную работу, создают все механизмы, которые нужны, чтобы «оживить» куклу;
- *художники-буффоры* изготавливают элементы куклы из папье-маше, поролона и других материалов, а затем раскрашивают их;
- *художники-модельеры* шьют для каждого персонажа индивидуальный сценический «костюм».

Наведи камеру, чтобы посмотреть, как управлять куклой

«Метёлыч и Бантик» (2002 г.)

Буффор с эскизом

«Таинственный зиппопотам» (1975 г.)

«Приключения Дружка» (1983 г.)

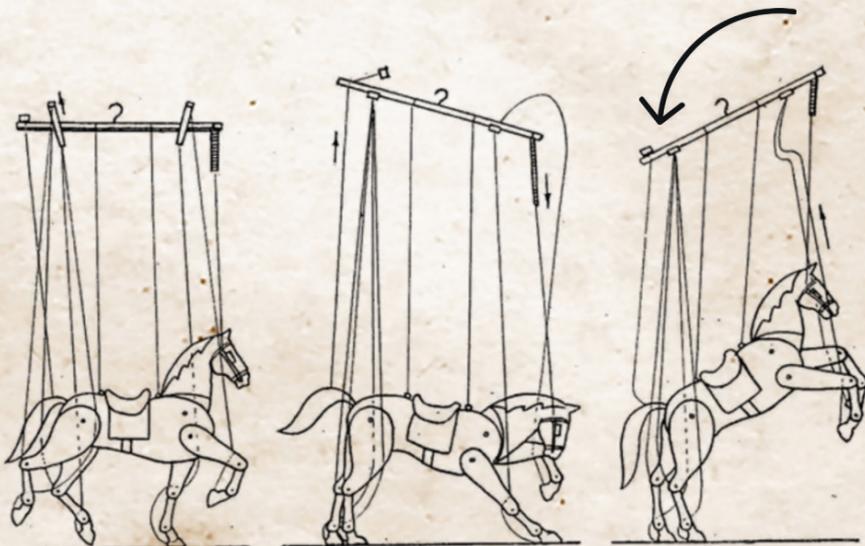

МАРИОНЕТКА

Марионетка – одна из самых старинных систем кукол. Главная особенность этой системы заключается в том, что марионеток приводят в движение при помощи нитей, которые одним концом крепятся к кукле, а другим – к ваге или пальцам актёра.

крепление к пальцам актёра.

крепление к ваге

Нити привязываются к подвижным сочленениям куклы – к плечам, бёдрам, коленям, шее, локтям, кистям, ступням. Чем больше нитей, тем пластичнее движется персонаж.

Размеры нитей могут разными – от десятков сантиметров до нескольких метров. Если нити очень длинные, то актёр-кукловод находится не рядом со своим героем, а стоит на так называемой тропе – специальных подмостках, расположенных над сценой.

Тропа позволяет спрятать кукольника от глаз зрителей и создать эффект самостоятельной «жизни» марионетки на сцене. Также присутствие кукольника на сцене помогает скрыть «чёрный кабинет». Так называется постановочный приём, при котором вся сцена обтягивается чёрным бархатом, и артисты выходят, облачившись полностью в чёрную бархатную одежду.

Слово «марионетка» образовано от французского *marion, marionnette*. Так называли маленькие фигурки, изображавшие *деву Марию* в средневековых кукольных мистериях – инсценировках по библейским сюжетам.

Кукол, управляемых нитями, люди использовали с древних времён – подобные фигуры были найдены среди артефактов народов Азии, Египта, Древней Греции и Рима.

археологические находки: куклы античного мира

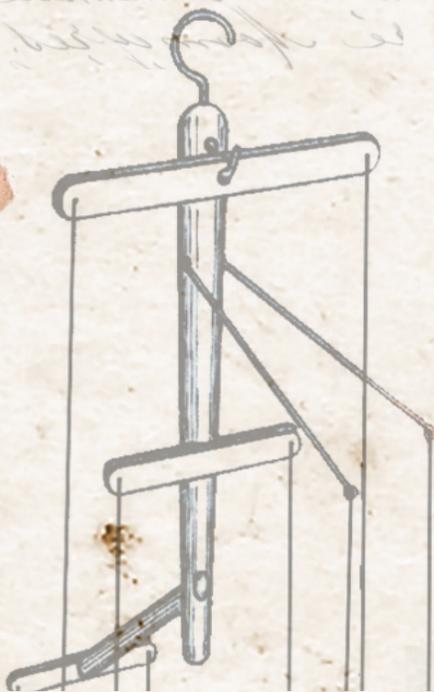

Исторический
театр
кукол-марионеток

Долгое время марионетка была элементом религиозных и обрядовых действий, которые проходили в храмах и святилищах. Куклу наделяли мистическими свойствами и считали моделью человека. Отношение к марионетке изменилось в XVI веке, когда в Италии появился театр марионеток и куклу стали воспринимать как художественное явление. В театрах России марионеток стали использовать на сцене в конце XIX века.

Создание любой куклы начинается с эскиза. Марионетка, состоящая из большого количества деталей, требует подробного чертежа с точными расчётами, иначе кукла не сможет держать баланс и двигаться так, как задумал художник. Материалом для изготовления марионеток обычно служит дерево и папье-маше.

Марионеткой можно управлять как с помощью лишь нитей, так и при помощи нитей и штока. Шток – это металлический прут, который крепится к голове марионетки. При наличии этого элемента куклу называют штоковой марионеткой. Наличие штока придаёт кукле устойчивость и создаёт условия для большей подвижности. Поэтому нитевая марионетка по характеру движений более плавная, а штоковая – более динамичная.

В 1903 году русский поэт-символист Константин Бальмонт написал стихотворение, ставшее поэтическим манифестом искусства играющих кукол Серебряного века.

Вариант механизма управления марионеткой

Кукольный театр

Я в кукольном театре. Предо мной,
Как тени от качающихся веток,
Исполненные прелестью двойной,
Меняются толпы марионеток.
Их каждый взгляд рассчитано-правдив,
Их каждый шаг правдоподобно-меток.
Чувствительность проворством заменив,
Они полны немомго обаянья,
Их modus operandi прозорлив.
Понявши всё изящество молчанья,
Они играют в жизнь, в мечту, в любовь,
Без воплей, без стихов и без вещанья.
Но что всего важнее, как черта,
Достойная быть правилом навеки,
Вся цель их действий – только красота...

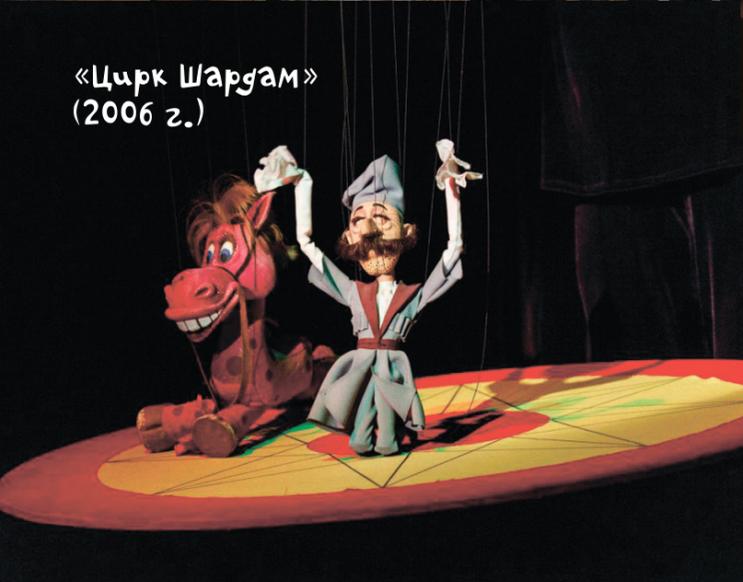
«Весёлый портняжка»
(1935 г.)

«Карлик Нос»
(2021 г.)

«Машенька и медведь»
(1989 г.)

«Цирк Шаргам»
(2006 г.)

«Принцесса Крапунка»
(2023 г.)

Наведи камеру,
чтобы посмотреть,
как управлять куклой

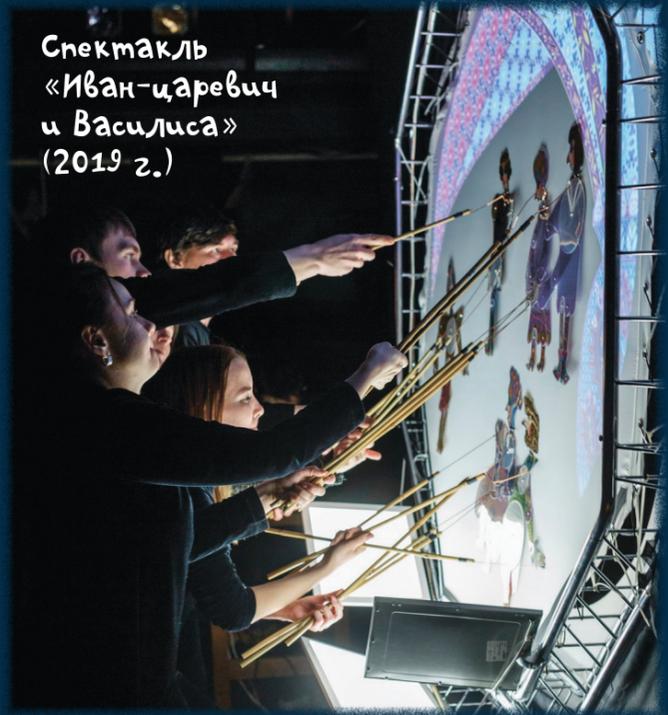
ДРУГИЕ ВИДЫ КУКОЛ

ТЕНЕВЫЕ КУКЛЫ

Теневые куклы – плоские фигуры людей или животных, которые работают в качестве силуэта на специальном натянутом на сцене экране. Плоские куклы могут быть как целостными, так и состоящими из отдельных подвижных частей. Управляются персонажи при помощи палочек, которые крепятся к шее и запястьям фигуры.

Театр теней зародился около 2000 лет назад в Китае. В то время теневых кукол изготавливали из прозрачной кожи или бумаги. Сегодня материалом также может служить плотный картон или пластик, в том числе цветной, поэтому спектакли теневого театра могут быть не только чёрно-белыми, но и цветными. Одна из таких постановок была создана на сцене Иркутского областного театра кукол.

Спектакль
«Иван-царевич
и Василиса»
(2019 г.)

ТАНТАМАРЕСКА

Тантамареска – особый вид кукол, в котором человеческие голова и руки соединяются с телом куклы. Существует несколько вариантов механики данной куклы. Туловище персонажа крепится к натянутому на каркас полотну, в котором проделываются отверстия для головы и рук актёров. Или кукла крепится к шее артиста, её руки – к запястьям рук артиста, облачённого в костюм «чёрного кабинета», чтобы оставаться невидимым для зрителя. Управлять такой куклой может один или несколько кукловодов.

Тантамареска
и актёры
Иркутского театра
кукол (1940-е годы)

ВОЗДУШНЫЕ КУКЛЫ

Воздушные куклы, известные также как летающие куклы, представляют собой воздушные конструкции, управляемые с земли с помощью тросов. Одним из известных мастеров таких представлений был американский кукольник Тони Сарг, который устраивал зрелищные постановки на Бродвее в Нью-Йорке.

Также к воздушным куклам можно отнести летающих карнавальных драконов. Их длина может достигать семидесяти метров, а парить над землёй им помогает гелий, которым наполняют куклу перед началом представлений.

Танец
дракона

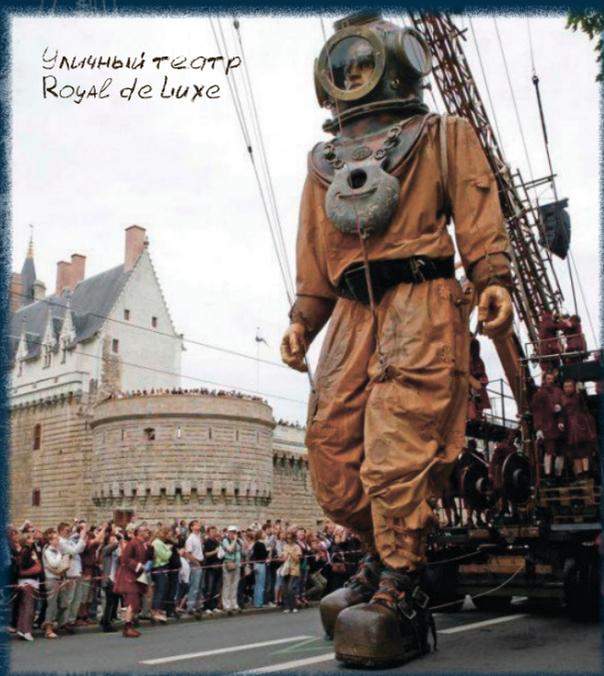

КУКЛЫ НА ВОДЕ

Куклы на воде – необычный вид кукол, который используются во вьетнамском народном кукольном театре. Персонажи крепятся к длинным шестам, которые расположены под водой и не видны зрителям. Незаметными остаются и актёры, управляющие куклами – они тоже стоят в воде, но прячутся за плавающими декорациями. Куклы появляются перед публикой неожиданно, они выныривают и играют на воде, как на сцене.

ВЕРТЕПНЫЕ КУКЛЫ

Вертепные куклы – особый вид кукол, который используется для показа Рождественской мистерии. Конструкция вертепных кукол достаточно проста – фигуры насаживаются на стержень-рукоятку, которой актер водит по щели внизу ящика-вертепа. Обычно персонажей вырезают из дерева, обшивают тканью или раскрашивают. В классическом варианте вертепной куклы нет подвижных частей, но бывают исключения, когда куклу оснащают подвижными элементами в зависимости от задумки художника и режиссёра.

КУКЛЫ-ГИГАНТЫ

Высота таких кукол может достигать нескольких метров – трёх и больше. Этих гигантов используют в кинематографе и карнавалных представлениях. Например, трёхметровая кукла Шекспира для спектакля «Макбет» была в Театре художников Ефимовых. Гиганты участвовали в американских постановках балетов Стравинского. Гигантов использовали для американских кукольных постановок балетов Стравинского. Такими куклами актёры управляют по-разному – кукловоды могут располагаться внутри своих героев или же задавать движения персонажа, управляя ими со стороны.

КУКЛА-МАППЕТ

Кукла-маппет – мимирующая кукла, которая наподобие варежки надевается на руку. Благодаря своему особому строению эта кукла обладает особенно выразительной мимикой, может гримасничать и широко открывать рот. Особую известность маппеты получили после американской телепередачи «Маппет-шоу», героев для которой создал кукольник Джим Хенсон.

АКТЁРЫ И КУКЛЫ

«Какая ваша любимая роль?» – один из сложнейших вопросов, который можно задать актёру. Особенно если этот актёр – кукольник, ведь ему достаётся такое разнообразие образов, что остановиться на каком-то одном действительно сложно. Однако артисты «Аистёнка» постарались выполнить эту непростую задачу и выбрали среди своих кукольных персонажей того, который им особенно дорог.

Диана Бронникова
Коза
(спектакль «Осторожно, Коза!»)

Когда мне предлагают выбрать любимую куклу, первое, что приходит на ум – это мекающие и блеющие персонажи. Потому что я переиграла всех коз и баранов в театре. Но особенно мне нравится героиня из спектакля «Осторожно, Коза!». В этой постановке у меня есть возможность «вытащить» из себя всю свою вредность – то, что в жизни обычно прячешь. Это раз. Ну и два – мне понравилась идея показать, как в одной роли меняется образ персонажа. В начале это капризная, но безобидная маленькая козочка, которая, если её не воспитывать, может вырасти в огромную вредную козу.

Анастасия Усольцева
Марья Александровна
(спектакль «Дядюшкин сон»)

Это моя первая главная роль. Я получаю удовольствие, когда играю этот спектакль – очень люблю характерные роли. Марья Александровна – манипулятор, властная, хитрая и невероятно артистичная женщина. Есть ли в нас что-то общее? Наверное, нет. Её жизнь была сложной, в ней было много боли, поэтому эта героиня стала такой, какой мы её видим.

Тамара Гуринович
Обезьяна Маша
(спектакль «Таинственный гиппопотам»)

Обезьянка – одна из первых моих ролей в иркутском театре кукол. Я очень люблю эту роль, эту куклу, потому что она такая же сумасшедшая, как и я – её хозяйка. Даже внешне мы похожи. Поэтому, когда нужно было выбрать свою любимую куклу, я сразу вспомнила про неё.

Наталья Уткина
Маланья
(спектакль «Живая душа»)

В Маланье живет огромная мудрость: «Что толку думать о том, о чём знать невозможно? Даст Бог день, даст и пищу на день, а ночью – нам всем покой на печечке». Маланья в моём сердце – и образ героини, и сама кукла.

Любовь Леви
Шаманка Хусыхан
(спектакль «Маленький воин Эхирит – сын Байкала»)

Мне дорога эта роль, потому что она одна из последних, где я выступаю на сцене с куклой. Сейчас в основном я занята в живом плане. Кукла Шаманки очень выразительная, мне нравится, какой образ ей создала художник-постановщик Евгения Шабанова.

Любовь Калининко

Лиса
(спектакль «Лети, Аистёнок, лети!»)

Эта роль у меня появилась недавно, поэтому она ещё в движении, я продолжаю её «делать». А главное – она кукольная. В последнее время всё больше ролей актёры играют в живом плане, а мы всё же театр кукол и хочется чаще работать с куклой. Мой персонаж Лиса – антагонист Аистёнка, она несёт в себе опасность, и за счёт её образа зритель больше любит главного героя. Но в то же время она несчастна, в ней борются добро и зло, она сомневается в том, как ей поступить. Поэтому персонаж непростой, многогранный, и тем интересен.

Надежда Светлова

Скунс
(спектакль «Крошка Енот»)

Этот персонаж мне особенно дорог, потому что он настоящий хулиган, а я сама люблю немного поозорничать и подурчиться. Хотя внешне я не выгляжу, как хулиганка, но внутри меня есть эта искорка. Чтобы вжиться в роль, мне пришлось потрудиться: нужно было найти в себе твёрдость и жёсткость, чтобы соответствовать характеру мальчика. Теперь, оглядываясь назад, я думаю, что можно было сделать роль Скунса ещё хулиганистей!

Анна Скоромная

Принцесса Крапинка
(спектакль «Принцесса Крапинка»)

Это трогательный спектакль, который наполняет сердце добротой, лёгкостью и искренностью. Хочется, чтобы этих качеств в жизни было больше, поэтому я выделяю для себя как этот спектакль, так и свою роль в нём. Мне кажется, что между принцессой и мной есть нечто общее – желание внутренней свободы. Эта роль будто создана для меня, настолько она оказалась близка моему сердцу.

Александр Цюндиков

Клоун
(спектакль «Цирк Шардам»)

Мне очень нравятся марионетки из «Цирка Шардам». Я люблю работать с ними, потому что они яркие, весёлые, активные. А ещё мне нравится, что фокусы и трюки мы показываем на сцене театра, как в настоящем цирке.

Эдуард Дроздов

Дед
(спектакль «Праздник шишки»)

Для меня это очень важный спектакль, потому что помимо бытовой истории там есть более глубокий смысл – связь космоса и Земли. И мой герой, Дед, соединяет эти два мира – земной и космический. И лес для меня – это место чудес. Когда я репетирую свои роли, я всегда ухожу в лес. Он помогает мне «находить» нужные образы для спектаклей. Лес – это свет. И свет мой из леса, и Дед мой из леса.

Евгений Кириллов

Старуха
(спектакль «Последний срок»)

Старуха – моя самая любимая кукла, несмотря на то, что я не озвучиваю этого персонажа. Кукла сложная в управлении, но именно эта сложность делает её интересной. Чтобы «оживить» старуху Анну, я должен был найти новые подходы в пластике и поведении, в этом мне помогло наблюдение за пожилыми людьми. Мои усилия оправдали себя – работа с куклой повысила моё мастерство кукловождения. В сценах, где куклой управляю я один, никто не замечает, что за ней стоит человек.

Денис Игнатьев

Султан
(спектакль «Аладдин»)

Султан – моя первая роль, которую я получил ещё в студенческие годы. Я люблю этого персонажа, поскольку я у него первый, и он у меня первый. Между нами много общего: Султан, как и я, наивен и простодушен, он смотрит на мир с удивлением и восхищением. Мне кажется, что у нас даже мимика похожа. Я всегда с удовольствием играю эту роль.

Ольга Спирина

Принцесса Будур
(спектакль «Аладдин»)

Принцесса Будур – важная кукла в моей театральной карьере. Этот спектакль был дипломной работой нашего курса в училище, и его постановка стала моим первым опытом на профессиональной театральной сцене. Будур – сильный и волевой персонаж, но при этом нежный и хрупкий. Мне нравится ассоциировать себя с ней.

Дмитрий Николаев

Кот
(«Слонёнок пошёл учиться»)

Эта роль мне нравится тем, что она отличается от всех предыдущих. Раньше я играл в основном положительных героев, которые сталкивались с проблемами, решали их и становились старше. А в этом спектакле мой персонаж переживает трансформацию – вначале он предстаёт хулиганом, который всем пакостит, но со временем Кот становится добрым другом. Интересно и то, что в этом спектакле я выхожу к зрителям в трёх образах: сначала появляюсь как рассказчик в живом плане, затем предстаю Котом в маске, и только потом берусь управлять куклой.

Наталья Кёрн

Девочка Ассоль
(спектакль «Пристань алых грёз»)

Этот персонаж меня привлекает своей тонкостью и верой в чудо. Она верила в предсказание, ждала свою любовь и не предавала себя. Это для меня особенно значимо, потому что в жизни люди часто готовы предать себя ради чего-то, а моя героиня до конца остаётся верной себе. Её чистота и искренность – это то, что я хочу передать через свою роль и стремлюсь играть её честно.

Алёна Копылова

Смертушка
(спектакль «Последний срок»)

Я нахожусь в таком периоде жизни, когда приходится сталкиваться с понятием смерти, и, наверное, чтобы оно меня в жизни так сильно не пугало, я дружу со своей куклой – Смертью, и тогда само это явление мне кажется не таким страшным и пугающим. Да, я играю Смерть, и стараюсь относиться к этому легко и просто.

Олег Лавренчук

Шляпник и Чеширский Кот
(интермедия «Алиса и время новогодних чудес»)

Шляпник – моя любимая роль в театре, потому что она даёт мне абсолютную свободу и позволяет полностью раскрыться. Мне кажется, я мог бы играть этого харизматичного, многогранного персонажа всю жизнь. И мне очень нравится кукла Чеширского Кота, который «живёт» в шляпе. Этот кот безбашенный, он похож на перчаточного Петрушку. Ему так же можно говорить и делать всё, что вздумается, и ему за это ничего не будет.

Роман Зорин

Старик
(спектакль «Старик и море»)

Как и мой герой, Старик, я очень люблю рыбалку, хотя я ни разу не ловил такую огромную рыбу, которая тащила бы меня по морю несколько дней. Роль Старика оказалась достаточно интересной в плане погружения в неё, понимания и анализа личности персонажа. Создавать этот образ, управляя куклой, мне помогают ещё четверо актёров. Мы проделали большую коллективную работу, чтобы соединить движения и голос Старика в единый гармоничный образ.

Андрей Дюков

Семён
(спектакль «Аленький цветочек»)

Тростевые куклы – система, которая требует много труда и мастерства. Трости – как китайские палочки, которые ложатся в самое чувствительное место на ладони, управлять ими – одно удовольствие. Из своих кукольных персонажей я выделяю Семёна. Он баламут и врун, мне нравится играть такие роли. К тому же это классическая тростевая кукла, которую я так люблю.

Артём Яцужно

Умка
(спектакль «Умка»)

Я не играю роль Умки, это главный герой спектакля, который стал моим режиссёрским дебютом. Я позиционирую себя не только как актёр, но и как режиссёр и свою работу оцениваю прежде всего именно по режиссёрским проектам. Между мной и Умкой много общего: вместе мы рождаемся на сцене, он как герой, а я как режиссёр. Мы оба совершаем свои первые шаги, наблюдаем, ощущаем, ошибаемся и делаем выводы.

Роман Бучек

Сверчок
(спектакль «Приключения Буратино»)

Мне нравится персонаж Сверчок, поскольку он – тот самый редкий герой, с которым происходит магия перерождения. Из простого запечного сверчка в пыли и рванине он превращается в прекрасного рассказчика, почтенного управляющего театром. А ещё мне очень нравится эта кукла, потому что она красивая.

Завершим третий выпуск альманаха, вышедшего в период празднования 90-летия театра, воспоминаниями о том, как ярко и празднично мы открыли юбилейный сезон для зрителей. Праздников таких масштабов театр ещё не устраивал, поэтому это событие непременно войдет в историю иркутских кукольников. Давайте вспомним, как это было!

31 августа 2024 г.

 teatr.aistenok
 teatr.aistenok
 teatrkukolaistenok
aistenok-irkutsk.ru

Адрес редакции:
664047, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 32
E-mail: teatr.aistenok@bk.ru
Тираж 1000 экз.
Дата выхода: апрель 2025 г.
Распространяется бесплатно
Отпечатано в ООО «Интегра», 664047,
г. Иркутск, ул. Депутатская 40, gala182@yandex.ru

Альманах «Аистёнка» № 3, 90-й театральный сезон
Учредитель и издатель: ГАУК Иркутский областной театр кукол «Аистёнок»

Над выпуском работали:
автор идеи – Андрей Стрельцов
автор текстов – Анастасия Бреева
главный редактор – Юрий Уткин
помощник главного редактора – Дарья Красильникова
дизайнер – Алина Анисимова
корректор – Ирина Чернышева

