

УДК 379.831

ТЕАТР КУКОЛ «АИСТЕНОК» КАК ОСНОВА КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ ЮНЫХ ИРКУТЯН

© Стрельцов А. С., 2023

Иркутский государственный университет, г. Иркутск

Свой театр, свой мир решила в 1935 году создать группа иркутских артистов. Толчком для этого послужили гастроли Московского театра детской книги имени Халатова (сегодня — Московский театр кукол) в Иркутский театр рабочей молодежи (сегодня — Театр Юного Зрителя). Часть труппы ТРАМа так вдохновилась работой московских коллег с куклой, что решили создать свой театр. Они назвали его «Восточно-Сибирский театр кукол и марионеток», потому что он стал первым, и в то время единственным, театром кукол в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. В сентябре 2024 года Иркутский областной театр кукол «Аистёнок» по плану откроет свой юбилейный 90-й театральный сезон. С каким багажом подходит театр к столь значимой дате? Какие задачи перед ним стоят? Эти и другие вопросы будут освещены в настоящей статье.

Ключевые слова: театр кукол, история «Аистенка», перспективы развития кукольного театра

Долгое время театр был максимально мобильным: компактные декорации и куклы укладывались в несколько чемоданов и театр ехал показывать спектакли. За счёт этого, коллектив добирался в самые отдаленные и труднодоступные места на автобусах, небольших гидропланах и даже на телегах, туда, где дети никогда в жизни не видели театра. Вскоре обновлённый коллектив стал востребован не только на иркутской земле. Его увидели зрители Бурятии, Приморья и острова Сахалин.

За трудные годы Великой Отечественной войны театр объездил весь Дальний Восток, побывал в Читинской области, Хабаровском крае, Комсомольске-на-Амуре, на военных кораблях добрался до Русского острова. В то время было очень важно, не смотря на все ужасы войны, убедить ребёнка, что в жизни мудрость, справедливость, любовь и дружба всё-таки побеждают.

Долгое время Иркутский театр кукол «скитался» по необъятным просторам Иркутской области и за её пределами, не имея собственного здания. Конечно, театру было выделено государством несколько комнат в здании бывшей советской гостинице «Сибирь», но развивать театр, строить серьёзную работу со зрителем без своего здания было бесперспективно. 1986 год стал определяющим: театру кукол было передано в управление здание бывшего кинотеатра «МИР» 1960 года постройки на пересечении улиц Байкальская и Советская. Театр наконец-то обрел свой дом. Первым премьерным спектаклем в новом здании стал «Аистёнок и Пугало», после чего Иркутский театр кукол стал носить название «Аистёнок».

Появление своего здания дало новый толчок для развития театра. В первую очередь, появилась своя родная сцена и зрительный зал, где стало возможным ставить новые более профессиональные спектакли, оборудовать сцену необходимым световым и звуковым оборудованием. В театре были впервые созданы производственные цеха по созданию декораций, кукол и костюмов. Наличие дополнительных площадей позволило оборудовать гримборные, что позволило наращивать актерский состав театра, делать его более крепким и разнообразным. Выгодное местоположение театра, практически в самом центре города, наличие уютного холла и гардеробов, дало толчок для

планомерного воспитания «своего» зрителя театром: свой первый путь в театр начали прокладывать тысячи и тысячи маленьких зрителей — жителей города Иркутска. Театр получил возможность нацеливать свою работу на стационар, не проводя всё время в бесчисленных и сложных разъездах с гастролями по Сибири.

Всё это привело к тому, что на сегодняшний день театр «Аистёнок» занимает видное место среди российских театров кукол. Доказательством тому служат многочисленные победы театра на фестивалях регионального, межрегионального, всероссийского и международного значения. Иркутский театр кукол был отмечен пятью Премиями губернатора Иркутской области за лучшие театральные постановки (2013, 2015, 2017, 2019 и 2022 гг.), а коллектив театра регулярно отмечается Премиями губернатора за творческие достижения в сфере культуры и искусства. В 2019 году театр удостоился Премии Правительства России за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики со спектаклем «Утиная охота. Сны Зилова». Театр был на международных гастролях в таких странах как Польша, Германия, Сербия, Монголия и Республика Корея.

За год по государственному заданию Иркутский областной театр кукол «Аистёнок» играет не менее 390 спектаклей, принимает в своих стенах более 40 000 зрителей. Стоит отметить, что большая часть многодетных семей, которые имеют право на бесплатное посещение учреждений культуры области, посещают именно театр кукол. Производственные цеха театра выпускают по 4–5 премьерных спектаклей в год, стабильно обновляя репертуар.

Стоит отметить, что Иркутский областной театр кукол разительно отличается и выделяется не только на фоне других кукольников в стране, но и среди других театров в Иркутской области тем, что постоянно ставит перед собой новые вызовы и реализует экспериментальные проекты. Один из примеров — постановка необычного спектакля из области театра ощущений «Калиф Аист». Ощутить данный спектакль могут как обычные зрители, так и люди с нарушениями зрения и даже слепые. Спектакль проходит в не традиционном формате: и актеры, и зрители находятся прямо на сцене. Действие происходит вокруг зрителей, при этом

артисты театра воздействуют на все органы чувств человека, кроме зрения, а это запахи, голоса, звуки, музыка и пение, тактильные ощущения и т.д. Обычным посетителям для погружения в атмосферу спектакля завязывают глаза плотными черными бархатными повязками до входа в зрительный зал. Подобного проекта больше нет в стране, в связи с чем спектакль «Калиф Аист» был удостоен Премии губернатора.

Еще один ярким примером успешной работы театра в нетрадиционных экспериментальных форматах является создание двух аудио спектаклей прогулок на открытом воздухе «В движении стихий» для взрослой аудитории и «Метаморфозы города «И» в 2020 и 2021 гг. соответственно. Важно вспомнить, что именно в эти годы были введены самые жесткие ограничения, связанные с эпидемией коронавирусной инфекции. Все театры области были закрыты, не играли спектакли и не продавали билеты. Именно в это время Иркутский театр кукол придумал абсолютно новый формат спектаклей для Иркутской области — аудио спектакли. Так как эти аудио спектакли проводились на открытом воздухе, малыми группами зрителей (15–25 человек) и практически без участия актеров, они были разрешены специальным постановлением координационного совета при Роспотребнадзоре и Правительстве Иркутской области. Таким образом, театр кукол стал единственным театром в регионе, который продолжил работу, показ спектаклей и продажу билетов, даже в условиях серьезных ограничений.

Развитие в театре взрослого репертуара также стало ключевой задачей с 2018 года. Не смотря на объективные сложности, связанные, в первую очередь, с укоренившейся в сознании людей формулы, что «театр кукол — только для детей», упорная и систематичная работа в этом направлении в течение последних лет дала свои результаты. Сегодня взрослые спектакли в театре продаются даже быстрее, чем детские. Каждый театральный сезон выпускается минимум одна премьера для зрителей с возрастным цензом «16+». В итоге, репертуар обогатился такими спектаклями как «Утиная охота. Сны Зилова» по пьесе нашего земляка Александра Вампилова, «Дядюшкин сон» по повести Ф.М. Достоевского, «Старик и море» по одноименному произведению Эрнеста Хемингуэя, пластический спектакль «Бетховен. Разговорные тетради», «Остров Иукини» по пьесе молодого современного драматурга Марты Райцес, и конечно же, «Последний срок» по повести Валентина Распутина. Таким образом, у театра появилась своя взрослая аудитория, которая сегодня с нетерпением ждёт новых постановок на сцене театра кукол. В 2022 году, когда на федеральном уровне был запущен проект под названием «Пушкинская карта», оказалось, что театру кукол есть что предложить не только взрослому зрителю, но и молодежи.

На ряду с реализацией новых идей, нацеленных на нестандартную для театра кукол взрослую аудиторию, театр не оставил без внимания и детскую аудиторию в последние несколько лет без новых идей. Так, еще в 2019 году был дан старт абсолютно новому проекту — бэби театру, нацеленному на самую младшую возрастную категорию детей в возрасте от 1 до 3-х лет. После проведенного анализа зрительской аудитории выяснилось, что родители ведут своих детей в театр, когда им исполняется 4 года, редко раньше. Таким образом, более младшая аудитория с 1 до 3-х лет оказалась не охваченной театром. Для постановки спектакля прямо в фойе театра был построен большой купольный шатер, приобретенный на пожертвования крупной логистической компании, внутреннее пространство было окутано мягкой тканью, создан теплый уютный свет, а на полу был расстелен ковролин с мягкими подушками, на которых и сидят малыши со своими родителями во время спектакля. После первой постановки бэби спектакля, с приглашением специального режиссера, выяснилось, что это самая благодарная аудитория. Мамам таких маленьких детей практически некуда сходить со своим ребенком, а когда появилась возможность привести малыша не просто в частную развлекательную компанию, а в государственный театр, да ещё и на специально созданный для малышей спектакль — отклик был невероятным. Билеты на бэби спектакли раскупаются «как горячие пирожки», стоит им только появиться в кассе. Теперь, традиционно, Иркутский областной театр кукол ежегодно готовит к Новому году праздникам новую бэби постановку, которую играет для самых маленьких зрителей и их родителей, однако не в пространстве своего здания, а на арендованных площадках. Билеты на такие спектакли достать очень и очень непросто. Театр и рад бы увеличить количество показов из бэби репертуара, но он ограничен маленьким зданием.

Театр кукол сегодня реализует и многие другие проекты, которые получают высокую оценку зрителей и гостей театра. Именно поэтому, по результатам упорной работы в последние несколько лет, коллектив театра, как никогда, «упирается» в сжатое пространство имеющегося здания. В следствие чего, театр находится на исторически важном, определяющем моменте: либо Правительством Иркутской области будет реализован проект строительства нового здания, либо произойдет неизбежное и коллектив «перегорит». Реализация планов по строительству нового здания для театра — проект масштабный, объемный и крайне сложный, следовательно, прежде чем приступить к процессу постановки конкретных задач для его реализации, необходимо провести тщательный анализ всех внешних факторов, в прямую и потенциально влияющих на него. ■

1. Дмитриевский В. Некоторые факты из истории детского театра в Советской России / Вопросы театра / Pro memoria: театральные истории. - 2018. - С.299-305.

2. Информационный сайт Иркутской области IRK.RU : официальный сайт. – Иркутск. – Обновляется в течение суток. – URL:

<https://www.irk.ru/news/articles/20181115/history/#:~:text=%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%20%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE,%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%B2%D0%BE%D1%82%20%D1%83%D0%B6%D0%B5%2012%20%D0%BB%D0%B5%D1%82> (Дата обращения: 17.06.2023)

3. Меркулова А.С. Значение театра кукол в культурообразующем воспитательном пространстве / Музыка в современном мире: наука, педагогика, исполнительство / Сборник статей по материалам XIII Международной научно-практической конференции. - 2017. – 611с.

4. Мурманский Вестник : официальный сайт. - Мурманск. - Обновляется в течение суток. - URL: <https://www.mvestnik.ru/newslet/popravki-v-konstituciyu-kultura-geneticheskij-kod-nacii-i-simvol-strany/> (Дата обращения: 16.06.2023). - Текст : электронный.

5. Официальный сайт Иркутского областного театра кукол «Аистёнок» : официальный сайт. – Иркутск. – Обновляется каждую неделю. – URL: <https://aistenok-irkutsk.ru/about> (Дата обращения: 16.06.2023)

6. Официальный портал Иркутская область : официальный сайт. – Иркутск. - Обновляется в течение суток. – URL: <https://irkobl.ru/authorities/kadr/chisl/> (Дата обращения: 18.06.2023)

7. Официальный сайт мэра Москвы : официальный сайт. - Москва. - Обновляется в течение суток. - URL: <https://www.mos.ru/news/item/76522073/?ysclid=liue8xjuot104539903> (Дата обращения: 17.06.2023). - Текст : электронный.

8. Раззаков Ф. «Детский театр» / Ф. Раззаков. - Текст : электронный // Вики Чтение : [сайт]. - 2014. - 30 дек. - URL: <https://pub.wikireading.ru/79042?ysclid=liueikt49k297308554> (Дата обращения: 17.06.2023)

9. Управление предприятием : официальный сайт. – Москва. – Обновляется каждую неделю. – URL: <https://upr.ru/article/pest-analiz-cto-eto-takoe-i-kak-ego-provesti-na-primerah/> (Дата обращения: 17.06.2023).

10. Феникс. Когда горят строки : Электронный справочник по дисциплинам: сайт. - Обновляется в течение суток. - URL: <https://wiki.fenix.help/iskusstvo/vidy-teatrov> (Дата обращения: 17.06.2023). - Текст : электронный.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

Дмитриевский В. Некоторые факты из истории детского театра в Советской России / Вопросы театра / Pro memoria: театральные истории. - 2018. - С.299-305.

Информационный сайт Иркутской области IRK.RU : официальный сайт. – Иркутск. – Обновляется в течение суток. – URL:

<https://www.irk.ru/news/articles/20181115/history/#:~:text=%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%20%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE,%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%B2%D0%BE%D1%82%20%D1%83%D0%B6%D0%B5%2012%20%D0%BB%D0%B5%D1%82> (Дата обращения: 17.06.2023)

Меркулова А.С. Значение театра кукол в культурообразующем воспитательном пространстве / Музыка в современном мире: наука, педагогика, исполнительство / Сборник статей по материалам XIII Международной научно-практической конференции. - 2017. – 611с.

Мурманский Вестник : официальный сайт. - Мурманск. - Обновляется в течение суток. - URL: <https://www.mvestnik.ru/newslet/popravki-v-konstituciyu-kultura-geneticheskij-kod-nacii-i-simvol-strany/> (Дата обращения: 16.06.2023). - Текст : электронный.

Официальный портал Иркутская область : официальный сайт. – Иркутск. - Обновляется в течение суток. – URL: <https://irkobl.ru/authorities/kadr/chisl/> (Дата обращения: 18.06.2023)

Официальный сайт Иркутского областного театра кукол «Аистёнок» : официальный сайт. – Иркутск. – Обновляется каждую неделю. – URL: <https://aistenok-irkutsk.ru/about> (Дата обращения: 16.06.2023)

Официальный сайт мэра Москвы : официальный сайт. - Москва. - Обновляется в течение суток. - URL: <https://www.mos.ru/news/item/76522073/?ysclid=liue8xjuot104539903> (Дата обращения: 17.06.2023). - Текст : электронный.

Раззаков Ф. «Детский театр» / Ф. Раззаков. - Текст : электронный // Вики Чтение : [сайт]. - 2014. - 30 дек. - URL: <https://pub.wikireading.ru/79042?ysclid=liueikt49k297308554> (Дата обращения: 17.06.2023)

Управление предприятием : официальный сайт. – Москва. – Обновляется каждую неделю. – URL: <https://upr.ru/article/pest-analiz-cto-eto-takoe-i-kak-ego-provesti-na-primerah/> (Дата обращения: 17.06.2023).

Феникс. Когда горят строки : Электронный справочник по дисциплинам: сайт. - Обновляется в течение суток. - URL: <https://wiki.fenix.help/iskusstvo/vidy-teatrov> (Дата обращения: 17.06.2023). - Текст : электронный.

Puppet theater «Aistenok» as the basis for the cultural development of young Irkutsk citizens

© **Streltsov A., 2023**

In 1935, a group of Irkutsk artists decided to create their own theater, their own world. The impetus for this was the tour of the Moscow Children's Book Theater named after Khalatov (today — the Moscow Puppet Theater) to the Irkutsk Theater of Working Youth (today — the Theater of the Young Spectator). Part of the TRAM troupe was so inspired by the

work of their Moscow colleagues with the doll that they decided to create their own theater. They called it the «East Siberian Puppet and Marionette Theatre» because it was the first and at that time the only puppet theater in Eastern Siberia and the Far East. In September 2024, the Irkutsk Regional Puppet Theater «Aistenok» will open its 90th anniversary theater season according to the plan. With what baggage does the theater approach such a significant date? What are the challenges ahead of him? These and other questions will be covered in this article.

Keywords: puppet theatre, the history of «Aistenok», prospects for the development of the puppet theatre
