

УДК 379.822

Сидорчук Ольга Александровна, магистрант,
Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова
Sidorchuk Olga Aleksandrovna, Master's student,
N. F. Katanov Khakass State University

Научный руководитель:
Евусяк Ольга Викторовна, канд. пед. Наук,
Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова
Evusiak Olga Viktorovna,
Candidate of Pedagogical Sciences,
N. F. Katanov Khakass State University

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СОВРЕМЕННОГО ТЕАТРА КУКОЛ THE EDUCATIONAL POTENTIAL OF MODERN PUPPET THEATER

Аннотация. Искусство современного театра кукол приобретает в настоящее время не только значительную популярность в организации досуга и развлечений детей и взрослых, но и особый воспитательно-образовательный потенциал в силу своей развивающейся интерактивной специфики, ярко проявляющейся в новых тенденциях развития театрального искусства.

Abstract. The art of modern puppet theater is currently gaining not only significant popularity in organizing leisure and entertainment for children and adults, but also a special educational potential due to its developing interactive specificity, which is clearly manifested in new trends in the development of theatrical art.

Ключевые слова: Кукольный театр, репертуар, театральное действие, воспитательный потенциал, сценическое взаимодействие, специфика средств выразительности.

Keywords: Puppet theater, repertoire, theatrical action, educational potential, stage interaction, specificity of means of expression.

Кукольный театр – очень древняя форма театрального искусства, которая впервые была упомянута в V веке до нашей эры в Древней Греции. Некоторые формы кукольного театра могли зародиться еще в 3000 году до нашей эры. Все формы кукольного театра основаны на процессе оживления неодушевленных предметов для передачи сюжета. Кукольный театр существует почти во всех человеческих сообществах, где куклы используются для развлечения, в качестве священных предметов в ритуалах, символических изображений на праздниках, карнавалах, а также, как указано в Википедии, «в качестве катализатора социальных и психологических изменений в преобразующих видах искусства» [5].

В работах исследователей искусства театра кукол указывается, что первые упоминания о кукольном театре в России относятся к 1636 году. Самыми известными были «петрушечники» – кукловоды, которые использовали в своей работе перчаточные куклы и чаще всего выступали вместе с шарманщиками, создавая уличные спектакли и часами рассказывая собирающимся вокруг них зрителям истории из жизни Петрушки – аналога итальянского кукольного персонажа Пульчинеллы. Петрушка был обязательным участником всех постановок, особенностью которых было именно то, что они разыгрывались на улице, так как русские народные кукольники не имели своих постоянных театров, а покупали место на ярмарке или гулянье и ставили там временный парусиновый балаган. Именно «петрушечья комедь» признана традиционным русским народным уличным театром, который окончательно оформился в России к середине XIX века.

Профессиональный театр кукол возник в 1931 году, когда молодой артист С. В. Образцов, выступающий на эстраде с куклами, принял приглашение создать и возглавить в Москве Центральный театр кукол, стал его руководителем и режиссером. Для работы в своем театре будущий великий кукольник пригласил тех людей, которые работали в ярмарочных балаганах, и вместе с ними придумал свои первые марионеточные представления «Цирк на сцене». Самыми известными постановками этого театра стали «По щучьему велению», «Волшебная лампа Алладина» и «Необыкновенный концерт». Сам С. В. Образцов в своей деятельности и в творческом поиске руководствовался пониманием огромного социального значения театра кукол в современном ему обществе, поэтому особое внимание уделял созданию своего оригинального репертуара, в поисках которого труппа экспериментировала с оригинальными конструкциями кукол, вариантами оформления сцены, различными жанрами – от народной сказки до агитационного спектакля. Было сформулировано и кредо театра: «Не будем играть куклами то, что люди сыграли бы лучше» [6, с. 236]. Поэтому в «Театре кукол Образцова» в спектакле одновременно могли принимать участие не только куклы, но и актеры, которые уже не прятались за ширмами, а открыто играли на сцене, что стало, выражаясь современным языком, очень значимой инновацией, настоящим «прорывом» в области искусства театра кукол. Кукольный театр С. В. Образцова стремился быть доступным максимальному количеству зрителей, поэтому актеры «под руку с куклами» не только разъезжали по дворам, школам, домам культуры и паркам, но и предпринимали успешные попытки возродить ярмарочный балаган как традиционную форму театра кукол. Театр кукол воспитывал всегда, эту его цель С. В. Образцов видел главной. «С помощью кукол, которые доводили разыгрываемые на сцене ситуации до абсурда, Образцов высмеивал пошлость, ханжество, мещанство – как на эстраде, так и в жизни. А ещё он показывал, что куклы – это не просто развлечение для детей. Они могут быть интересны и взрослым! Они могут говорить о важном!» [8]. Корней Чуковский говорил об Образцове так: «Это человек феноменального вкуса, изумительных творческих сил, и, главное, единственный. Во всем мире нет другого Образцова. Он сам изобрел свою профессию, сам создал целую отрасль искусства, и его куклы, по-моему, талантливее многих живых артистов» [9].

Сегодня Государственный Академический Центральный театр кукол имени С. В. Образцова – Театр Образцова – «это место, где гармонично сочетаются традиции, заложенные Сергеем Образцовым и современные тенденции театра кукол. И в XXI веке это театр-дом, где люди и куклы живут и работают вместе, каждый день рассказывая зрителям удивительные истории» [8]. 8 октября 2025 года Театр был представлен на Всероссийском Форуме «Семья и Культура: смыслы, практики, традиции». Поддерживая слова приветствия участников Форума Президента Российской Федерации о том, что «Культура выполняет значимую просветительскую, консолидирующую миссию, хранит нашу общую историческую память, воспитывает в человеке высокие духовно-нравственные, патриотические, гражданские качества, и потому необходимо обеспечивать условия для равного доступа и приобщения людей, молодежи к ее поистине неисчерпаемым ресурсам и ценностям», директор театра Е. Н. Булукова рассказала, «что культурный код Театра кукол Образцова – это наследие, традиции и семейные ценности. Каждый спектакль – открытый и честный диалог без навязчивости, в основе которого заложены культурно-нравственные паттерны, свойственные нашей классике» [9].

Заложенные и развитые С. В. Образцовым традиции сохраняются и совершенствуются в новых условиях современного российского общества, приобретая инновационные черты и направления развития.

Особенностью современного театра кукол, как в России, так и за рубежом является то, что происходит определенное смыывание границ между сценой и играющими за ширмой актерами: в последнее время всё чаще театр кукол представляет собой сценическое

взаимодействие актеров – кукловодов с куклами (актеры «играют в открытую», то есть они не скрыты от зрителей ширмой или каким – либо иным объектом). Популярность театра кукол неуклонно растет и завоевывает достойное место в сфере культуры, проводятся многочисленные фестивали, конкурсы, создаются кукольные программы телевидения и разнообразные проекты кукольной анимации, основная задача которых заключается в популяризации этого вида театра как значимой сферы приобщения к культуре, как действенного средства просвещения, образования, воспитания, личностного развития современного человека, вне зависимости от его возраста и способностей.

Исследуя значение театра кукол на психоэмоциональное развитие зрителя, Л. П. Шиповская, М. И. Шелаева подчеркивают: «Театр кукол – это вид художественного творчества, отличительной особенностью которого становится «оживление», «наделение душой» образа, созданного искусственно. Анимация стала всесторонней проверкой фантазии, воображения, потоков сознания: все неисполняемые в реальной жизни идеи с успехом реализуются в театральной виртуальной реальности, позволяющей «разыграть» тот или иной сюжет» [12, с. 30]. Куклы «пытаются повторить» все принципиально значимые стороны человеческой жизни и через художественный образ «переносить» на объекты свойства субъекта с новым смыслом. «В спектакле кукла часто является моделью человека, а сам кукловод представляет собой некие надличностные силы и обстоятельства. ... Поэтому кукла может стать поводом для глубоких философских размышлений» [12, с. 30]. Именно кукла, ее вид, искусство обращения с ней во многом определяет специфику каждого театра. Исследователи специфики театра кукол отмечают, что каждый театр уже с момента своего возникновения выбирает свой вариант куклы, которая всегда является значимым элементом этого вида театра, является тем художественным инструментом, благодаря которому идейное и эмоциональное содержание пьесы становится достоянием зрителей. Но кукла, отмечают авторы, «не оживет» без актера-кукловода, она останется «неживой» и не затронет воображение зрителя и даже может «потерять» способность моделировать действительность...» [12, с. 31].

Сложились три основных типа театра кукол: 1) театр верховых кукол (перчаточных), которые управляются актерами снизу: кукловоды обычно скрыты от зрителей ширмой; 2) театр низовых кукол (марионеток), которые управляются сверху при помощи ниток, прутков или проволоки; в них кукловоды также скрыты от зрителей верхней занавеской; 3) театр кукол срединных, управляемых на уровне актеров-кукловодов. То есть, в основу определения типа театра кукол положено разнообразие видов кукол и система их управления. Именно благодаря кукле театру кукол удастся активно использовать такое многообразие технических форм и средств воплощения сценических образов, которое недоступно ни драматическому, ни какому-либо другому виду театра. О таком значении куклы в свое время говорил режиссер, создатель «Старинного театра» Н. Н. Евреинов: «... в результате моего знакомства с марионетками это знакомство принесло мне много радости, развило мой театральный вкус и научило тому, чему с трудом научишься на сцене с живыми персонажами, – свободе режиссерского обращения с действующими лицами» [2].

В современном театре присутствует разные виды кукол, среди которых:

- куклы перчаточного типа, конструкции из головы на пальце и перчатки на руке кукловода;
- гапитно-тростевые куклы, которые приводятся в движение с помощью трости, на которую надета кукла; могут использоваться как одна, так и две трости, которые управляются двумя руками;
- ростовые куклы, основой которых является сам актер, на которого надевается костюм куклы, изготовленный на специальном каркасе;

– куклы вертепа, которые чаще всего вырезаются из дерева и обшиваются тканью; тело такой куклы насаживается на рукоятку, держа которую кукловод проводит куклу по щели вертепа;

– мимирующие куклы – верховая театральная кукла из мягких материалов. Пальцы актера, которые находятся в голове куклы, управляют глазами, ртом, носом куклы;

– куклы театра теней – плоскостные фигурки, которые показывают на освещенном экране в виде силуэтов.

История развития театра кукол показывает, что каждому времени были свойственны свои куклы. Когда-то широкой популярностью в России пользовались пальчиковые и перчаточные куклы, образцом которой является Петрушка. В середине XX века активно использовались гапитно-тростевые куклы – именно такие куклы были основными в театре С. В. Образцова. Позже стали популярны ростовые куклы, используемые в различных театральных постановках и в сфере развлечений и досуга. Особенностью современного театра кукол является то, что в нем все чаще и чаще присутствуют куклы в авторском исполнении. Это связано с тем, что режиссеры используют разнообразные приемы из смежных видов искусств – мультимедиа, пантомимы, театра теней и так далее. Другими словами – современный театр кукол становится развивающейся площадкой для творчества с неисчерпаемым потенциалом, который в определенном смысле даже больший, чем у других видов сценического искусства.

Инновационное во многом развитие современного театра кукол связано с важной особенностью этого вида театральной деятельности: только в театре кукол живая актерская природа соединена с неживым материалом как специфическим средством выразительности. Актер-кукловод должен в процессе игры с куклой помочь своему зрителю раскрыть специфическое видение мира. Поэтому, как считает Г. В. Кротов, сегодня перед театром кукол встают новые серьезные задачи: воплотить в постановке инновационные режиссерские идеи, создать условия работы на пересечении различных видов искусств, обеспечить «проникновение» современных технологий в театр [3].

Важно также в организации театральной деятельности театра кукол обратить внимание и на еще одну его специфику – особую зрительскую аудиторию. Если раньше этот театр был театром для всех, то сегодня чаще всего театр кукол соотносится с понятием «театр для детей». Долгое время театр кукол развивался параллельно театру живых актеров, пользуясь одинаковым с ним репертуаром, имея практически одинаковый с ним круг зрителей. Сегодня у театра кукол есть свой репертуар и свой зритель. Именно репертуар во многом определяет зрительскую аудиторию и популярность театра. Поэтому очень важен подбор особых тем, проблем, средств, подчиненных возможностям главного действующего лица на сцене – театральной играющей куклы. Именно этим во многом сегодня объясняется тот факт, что в театре кукол на сцене играют не только куклы, но и актеры. При этом одни театры стремятся развивать технические возможности куклы, другие развивают выразительные стороны актерской игры, а кто-то ведет поиск новых режиссерских и художественных решений [7]. Примером может служить отдельная новая тенденция, которая появилась в отечественном театре кукол в последние несколько лет – это бэби-театры, создающие спектакли для малышей от полугода. Это явление, которое, как отмечает Т. Шеремет, некоторые театральные критики не воспринимают всерьез, быстро набирает обороты, становится более заметным, а главное – содержательным. «Бэби-театр – действие, в котором ребенок-зритель включается в художественное пространство. Авторы спектакля учитывают, что их целевая аудитория не может сидеть на одном месте и хочет потрогать все, присутствующее в сценическом пространстве. Чаще всего это объектный театр, когда предмет, кукла становится партнером в игре, а не самостоятельным героем» [11].

Сегодня в России на профессиональном уровне работает, по данным сети интернет, более 140 кукольных театров.

Одним из современных действующих театров кукол является Хакасский национальный театр кукол «Сказка» имени Л. Г. Устинова, первый театральный сезон которого был открыт 28 декабря 1979 года. Спектакль-буффонада «Три поросенка» по пьесе С. Михалкова и В. Швембергера стал первой театральной постановкой этого театра. Сегодня театр является одним из лучших театров кукол в стране. Директор театра – Артур Русланович Загаштоков, выпускник ГИТИС по программе «Продюсерство». Информация, размещенная на официальном сайте театра, указывает, что «с момента образования театр ведет активную творческую деятельность, формируя современный репертуар, интересный как детскому, так и взрослому зрителю, приобретая опыт и совершенствуя мастерство, принимая участие в театральных мероприятиях различного уровня и выступая организатором одного из лучших фестивалей театров кукол «Чир Чайаан». Созданный «Сказкой», этот международный эколого-этнический фестиваль стал брендом Хакасии [10]. Театр «Сказка» семь раз был номинирован на Высшую Национальную премию «Золотая Маска». Пять спектаклей стали обладателями этой престижной награды: «Иуда Искариот. Предатель», «Якоб Якобсон», «И пишу я тебе в первый раз», «Athanatomania» (режиссер Е. Н. Ибрагимов), «Соседи» (режиссер С. В. Иванников). Театр «Сказка» лауреат премии «Отечество», дважды лауреат премии Правительства РФ имени Федора Волкова «За вклад в развитие театрального искусства России», лауреат Всероссийских конкурсов «Трудовая слава России», «Окно в Россию» в номинации «Театр года». В 2019 году театр вошел в десятку лучших театров страны для детей и молодежи. География гастрольной деятельности театра: Египет, Болгария, Италия, Испания, Китай, Сербия, Таджикистан, Турция, Польша, Франция, Чехия, Германия и другие страны [10].

Инициатором создания театра кукол «Сказка» в Абакане и его первым главным режиссером стал Людвиг Григорьевич Устинов (1939–2020). Определяя значение театра кукол в формировании театральной культуры города, выдающийся режиссер сказал: в одном интервью «... в театре кукол начинает формироваться зритель и, конечно, личность, ведь театр кукол вбирает в себя живопись, музыку, слово, скульптуру – целую обойму искусств» [1]. За годы своей театральной деятельности Людвиг Устинов свыше 250 спектаклей, написал более тридцати пьес. Именно ему принадлежит инициатива проведения многих театральных фестивалей, организатором и активным участником которых становился театр кукол «Сказка». Решением Правительства Республики Хакасия театру кукол «Сказка» в 2021 году было присвоено имя Заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, Заслуженного деятеля искусств Республики Хакасия, драматурга, поэта, члена Союза театральных деятелей России Л. Г. Устинова [1].

В самых первых своих работах театр кукол «Сказка» начал поиск индивидуальных форм работы со зрителем, поиск своего индивидуального стиля, который возможен только в том случае, если в театре сформирован профессиональный творческий коллектив режиссеров, художников и актеров. Именно этим высокопрофессиональными качествами обладал коллектив театра «Сказка» уже на первых этапах своего становления и развития. Театр всегда обращался не только к детской аудитории, его зрителями становились и взрослые. И сегодня «Сказка» радует своего зрителя новыми яркими, многожанровыми, сатирическими и философскими спектаклями как для детей, так и для взрослых. Не прекращается постоянный поиск новой художественной изобразительности. Это проявляется в том, что в постановках постоянно присутствуют разнообразные приемы, описанные в современных работах по теории театра: «приемы открытой игры живых актеров, психологизм, живописность и музыкальность образов, смелое смешение различных систем кукол в одном спектакле» [7, с. 15]. Постановки обладают большой художественной выразительностью, новизной, отличаются

многожанровостью, сатирической или философской направленностью. Театр кукол «Сказка» до сих пор сохраняет давние традиции: открывать и закрывать театральные сезоны представлением на крыше театра. Театральные постановки адресованы не только детской, но и взрослой аудитории. Как отмечают многие артисты «Сказки», театр растет, меняется, но и остается прежним, «устиновским», то есть сохраняет те правила и традиции, которые сложились в первые годы существования театра кукол «Сказка». Артист-кукловод Юлия Рысюкова в одном из интервью сказала, что «особый дух, особая атмосфера и настоящие кукольные законы – остаются и приумножаются» [10].

Высокий уровень мастерства творческого коллектива не раз отмечали ведущие театральные критики, подчеркивая высокий профессионализм спектаклей, яркость и новизну подходов к осуществлению театральных постановок. О высоком профессионализме актеров говорят и многочисленные публикации в зарубежной прессе, которая всегда подчеркивает высокий профессиональный уровень спектаклей театра «Сказка», яркость и новизну подходов к осуществлению театральных постановок [4, с. 318-319].

Репертуар театра обращает на себя внимание тем, что в театральной афише всегда представлены пьесы, адресованные самой разной аудитории: от дошкольников до взрослой аудитории, представлены также спектакли для семейного просмотра. Эта традиция сохраняется и в настоящее время. Так, пьеса «Господин Ибрагим и цветы Корана» адресована как подросткам, так и взрослым. Режиссер-постановщик представил на сцене историю становления подростка: зрителю предоставляется возможность проследить, как маленький несмышленный мальчик превращается в самостоятельного и сформированного мужчину. Пьеса «Узелок со сказками» приглашает малышей узнать, что книга – это кладезь знаний и мудрости, а еще то, что быть хорошим – гораздо веселее, чем вредничать и строить козни. Спектакли для самых маленьких: «Как котёнок учился мяукать» (0+), «Гуси-Лебеди» (3+), «Теремок» (3+), «Красная Шапочка» (3+), «Узелок со сказками» (3+). Спектакли для взрослых: «Очень простая история» (16+), «Сон в летнюю ночь» (16+), «Господин Ибрагим и цветы Корана» (16+). В своей работе творческий коллектив театра постоянно обращается к фольклору разных народов мира. По мотивам хакасского эпоса поставлены спектакли «Алтын Арыг» и «Кёрэ-Сарыг и Змея», «Арчол – путь воина», «Алтын Аях», «Хай Ээзи. Начало», «Медвежонок и бурундук». В репертуаре театра как русские народные сказки «Три медведя», «Жили-были дед и ...», «Теремок» так и сказки других народов мира, а также пьесы, поставленные по классическим произведениям; так, «Кавказский меловой круг» создан по одноименной пьесе немецкого драматурга Бертольда Брехта; «Тим Талер, или Проданный смех» – по одноименной повести Джеймса Крюса, а «Лес» – пьеса известного русского драматурга XIX века Александра Островского, которую сам автор называл лучшим своим произведением. Следует отметить сочетание серьезной тематики постановок с адаптацией для довольного юного зрителя. Все это по-своему поражает зрительскую аудиторию.

В работе театра кукол «Сказка» сегодня много новаторского: его многофактурность, многогранность и разнообразие. Все это позволяет театру одновременно сохранять уже сложившиеся традиции, которые выделяют его из множества существующих в стране театров кукол, но при этом постоянно совершенствоваться, понимать и чувствовать своего зрителя, его запросы и потребности. Все это позволяет Хакасскому национальному театру кукол «Сказка» оставаться неповторимым. И именно это дает основание и право зрителю сказать: «О, это настоящая жемчужина современной культурной жизни Хакасии! Удивительная атмосфера театра, совершенно очарованные и вдохновленные своей работой актеры, которые дарят ощущение чуда своим маленьким и взрослым зрителям. Обязательно включайте в свою культурную программу посещение этого театра»; «Каждый раз возникает чувство особой торжественности, когда переступаешь порог этого театра. Большое спасибо

артистам за тот профессионализм, с которым они играют, и за непередаваемое ощущение настоящей сказки» [10]. Именно такие благодарные отзывы чаще всего оставляют зрители после посещения спектаклей театра «Сказка». И самое важное заключается в том, что эта благодарность прослеживается от поколения зрителей к следующему: те, кто бывал в этом театре ребенком или подростком, с удовольствием ведут сюда своих детей и внуков, понимая и признавая тот факт, что театр кукол есть источник «разумного, доброго, вечного». А особая театральная атмосфера и содержательность идущих на сцене кукольных спектаклей никого не оставляет равнодушным. Театр кукол является особым видом театрального искусства, который многие театральные критики и искусствоведы не без оснований называют феноменальным видом искусства.

Список литературы:

1. В Хакасии вспомнили основателя театра «Сказка» Людвиг Устинова. URL: <https://news.myseldon.com/ru/news/index/255837172> (дата обращения: 21.10.2025).
2. Голдовский Б. П. История драматургии театра кукол. М.: «Галерея Анастасии Чижовой», 2007. – 300 с. URL: <https://www.litres.ru/book/boris-goldovskiy/istorii-dramaturgii-teatra-kukol-6982111/chitat-onlayn/> (дата обращения: 11.11.2025).
3. Кротов Г. В. Сценография кукольного спектакля // Система ценностей современного общества. – 2010. – №10-1. – С. 126–129. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/stsenografiya-kukolnogo-spektaklya> (дата обращения: 11.11.2025).
4. Куклы-философы: Театр кукол «Сказка» // Сокровища культуры Хакасии / гл. ред. А. М. Тарунов. – М.: НИИЦентр, 2008. – 512 с. – (Наследие народов Российской Федерации. Вып.10). – С. 318–319.
5. Кукольный театр // Википедия. URL: <https://en.wikipedia.org/wiki/Puppetry> (дата обращения: 11.11.2025).
6. Образцов С. В. Социальное значение театра кукол в современном обществе // XII Конгресс Международного Союза деятелей театра кукол Unima. Москва-76. – М.: УНИМА, 1976. – 11 с.
7. Романовский Е. Я. Искусство театра кукол в контексте национальной культуры: автореф. дис. ... канд. искусствоведения: 24.00.01. – Саранск, 2008. – 23 с. URL: <https://www.disscat.com/content/iskusstvo-teatra-kukol-v-kontekste-natsionalnoi-kultury?ysclid=mhuo52a7ch893705228> (дата обращения: 20.10.2021).
8. Сергей Владимирович Образцов (1901–1992) // Театр кукол С. В. Образцова. Официальный сайт. URL: <https://www.puppet.ru/sergey-vladimirovich-obrazcov> (дата обращения: 20.10.2025).
9. Театр кукол Образцова принял участие во Всероссийском форуме «Семья и культура» в Туле // Театр кукол С. В. Образцова. Официальный сайт. / Новости. URL: <https://www.puppet.ru/about/news#colorbox=/about/news/teatr-kukol-obrazcova-prinyal-uchastie-vo-vserossiyskom-forume-semya-i-kultura-v-tule> (дата обращения: 20.10.2025).
10. Хакасский Национальный Театр Кукол «Сказка». Официальный сайт. URL: <https://skazka-theatre.ru/about/istoriya> (дата обращения: 23.10.2025).
11. Шерemet Т. В. О современном театре кукол для детей // Невропаст. – 2017. – №1. URL: https://ruspuppetry.art/magazine/_nevropast_1/o-sovremennom-teatre-kukol-dlya-detey/ (дата обращения: 11.11.2025).
12. Шиповская Л. П., Шелаева М. И. Театр кукол – разновидность анимационного и пространственно-временного искусства // Сервис +. – 2013. – № 1. – С. 27–38. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/teatr-kukol-raznovidnost-animatsionnogo-i-prostranstvenno-vremennogo-iskusstva> (дата обращения: 11.11.2025).

