

факультет
ТЕАТРА

«Два кукольных театра»

Директор одного хочет, чтобы кукла его была похожа на человека... <...> ...Директор все совершенствует свою куклу, совершенствует ее до тех пор, пока не приходит ему в голову более простое решение сложной задачи: заменить куклу человеком. <...> Другой директор... скоро заметил, что, когда он начинает совершенствовать механизм своей куклы, она утрачивает часть своего обаяния... будто кукла всем своим существом противится варварской переделке. <...> Кукла не хотела быть полным подобием человека потому, что ею изображаемый мир — чудесный мир вымысла, ею представляемый человек — выдуманный человек, подмостки, по которым движется кукла, — дека, на которой лежат струны ее мастерства. <...> Хочет она — не копировать, а творить».

В. Э. Мейерхольд

Факультет театра кукол — вчера, сегодня, завтра

В далеком 1959 году по инициативе главного режиссера Ленинградского Большого театра кукол М. М. Королёва на факультете драматического искусства Ленинградского театрального института впервые в истории русской высшей театральной школы началась подготовка квалифицированных актеров-кукольников.

М. М. Королёв стал подлинной душой, истинным энтузиастом и прекрасным организатором нового дела.

В свою команду он пригласил актеров БТК О.

С. Потолюскую и Б. А. Сударушкина, В. В. Кукушкина, Е. Р. Ваккерова, В. П. Мартынова и В. Б. Сударушкина. В 1961 году пришел работать на кафедру з.а. России и Эстонии Л. А. Головки, прекрасный актер, так же, как и М. М. Королёв, ученик В. Н. Соловьёва, известного практика и теоретика театра, соратника В. Э. Мейерхольда. Сложился коллектив преподавателей-единомышленников. Не было ни учебных программ, ни методики преподавания, но отделение работало, завоевывало авторитет и признание.

В 1961 году Королёв набирает режиссерский курс, в 1962 году курс художников-скульпторов театра кукол набирают И. А. Коротков и В. В. Малахиева, приглашенные М. М. Королёвым. На этом же курсе начали свою деятельность в институте скульптор Ю. Г. Клюге и художник В. Г. Ховралёва.

В 1963 году отделение преобразовано в кафедру, работу которой на протяжении многих лет (1959–1983) определял бессменный ее руководитель з.д.и. РСФСР, профессор М. М. Королёв. С его именем связано само понятие «ленинградская школа кукольников», давшая в 60-70-е годы прошлого века мощный толчок для творческого развития отечественного театра кукол. Среди «возмутителей спокойствия» того времени, ставших известными деятелями театра кукол, были режиссеры Р. Агур, М. Гаев, А. Мишин, Р. Виндерман, В. Вольховский, Ю. Сикало, А. Тучков, В. Шрайман, художники Н. Сапожников, Н. Боровенкова,

М. Борнштейн, Е. Луценко, актеры В. Корзаков, Э. Драбкин, Т. Волынкина, В. Ширяева, А. Мустаев и многие другие.

Благодаря кафедре в театральных учебных заведениях страны возникла широкая сеть подготовки актеров театра кукол, где преподавали и преподают выпускники ленинградской школы: Екатеринбург — Б. Сорокин, Р. Виндерман, позднее — С. К. Жуков, Ярославль — И. А. Зайкин, В. В. Борисов, Е. Т. Борисова, Л. А. Савчук,

Харьков — В. Р. Денисенко, Н. П. Наумов, С. Я. Фесенко, Новосибирск — О. В. Гущина, Г. В. Наумова, Л. А. Тунёва, Нижний Новгород — А. И. Мишин, С. Н. Балыков, С. М. Бурова, О. Д. Шилова.

В 1983 году не стало М. М. Королёва. С 1984-го по 1986 год кафедрой руководил н. а. РСФСР, главный режиссер Большого театра кукол В. Б. Сударушкин, набравший актерский курс, который после его ухода из жизни довела до выпуска В. Н. Михайлова (Набокова).

В 1988 году кафедра преобразована в факультет театра кукол. Начался новый этап развития ленинградской школы кукольников. Первым деканом стал А. П. Кулиш, с 1995-го по 2000 год — А. А. Иванова, с 2001-го по настоящее время — Н. П. Наумов. На двух кафедрах факультета продолжали работать и те, кто составлял основу педагогического состава еще единой кафедры: Л. А. Головки, В. Г. Ховралёва, Т. П. Андрианова. С. К. Жуков, И. А. Зайкин (с 1988), Ю. Г. Клюге, В. Н. Михайлова (Набокова), Н. П. Наумов, Н. В. Охочинский (первый разработчик курса марионетки), В. И. Русак, В. М. Советов, Г. Г. Ханина.

Кафедрой режиссуры и мастерства актера театра кукол руководит профессор Н. П. Наумов. Педагогический состав разных периодов — это наши выпускники: Э. А. Агеева, М. Е. Александрова, Н. Ю. Боровков, А. Л. Балсанов, Б. П. Буланкин, Р. М. Виндерман, О. В. Донец, И. В. Игнатев, Н. В. Карева, А. В. Князьков, Г. М. Козлов, Б. А. Константинов, М. В. Кортенко, С. А. Кузнецова, Р. Р. Кудашов, И. К.

Ласкари, А. В. Максимычев, А. О. Миндлин, С. В. Озерская, Я. С. Осколков, Г. И. Рукина, Г. Е. Серебряный, Т. Р. Ставиская, Н. М. Тарновская, Я. М. Тумина, Е. Ю. Угрюмов, Л. А. Фёдорова, Г. В. Честнокова, В. Н. Ширяева, А. С. Шишигин. Кафедра не ограничивается своими выпускниками. Среди педагогов были известный режиссер А. А. Белинский, одна из ведущих актрис Большого театра кукол Л. Г. Донскова, руководитель Интерьерного театра Н. В. Беляк. Много лет работает А. Я. Ставиский (ученик З. Я. Корогодского и Л. И. Малеванной), внедривший в обучение программу традиционного народного театра Петрушки. А. Вученович, выпускница Академии искусств г. Сараево (Босния и Герцеговина), тоже привнесла новое в методику учебного процесса — «теневого театр рук как форма обучения актера-кукольника».

Между этой кафедрой и факультетом актерского искусства и режиссуры, в недрах которого она родилась, существует давняя творческая взаимосвязь. Педагоги С. Д. Черкасский и С. Д. Бызгу преподавали и на нашей кафедре, а наши выпускники: Г. И. Бызгу, Г. М. Козлов, Г. Е. Серебряный, Ю. А. Озерский, И. С. Качаев, А. И. Кладько, Н. С. Лапина, О. В. Мельник, М. В. Смирнова, А. С. Терян, Я. К. Хаменок, И. М. Галыга успешно работают на разных кафедрах факультета актерского искусства и режиссуры РГИСИ.

Педагоги, пришедшие на кафедру в 1990-е – 2000-е годы, дают свежий импульс творческого совершенствования учебного процесса. Подтверждением этого служат интересные учебные работы: «Игра в сорок четыре руки» (А. В. Князьков), «Карнавал рук» (И. К. Ласкари и Н. П. Наумов), «Тиль» (уличный спектакль, совместная работа студентов режиссерского и актерского курсов Н. П. Наумова и курса художников В. Г. Ховралёвой), «Человеческий детеныш» (С. Д. Бызгу), «Мы» (Р. Р. Кудашов), «Песни за колючей проволокой», «Гильгамеш» и «Женитьба Фигаро» (А. Я. Ставиский и Т. Р. Ставиская), «Моби Дик» (Т. Р. Ставиская), «Тетрадь Тома Кенти», «Домино. История черно-бурого лиса», «Шекспир-Лаборатория», «Женщины Макондо» (Я. М. Тумина), «Теневые фантазии» и «Наш Петербург» (А. Вученович). Эти спектакли — творческая преемственность художественных поисков, заложенных с первых лет существования

ленинградской школы кукольников: «Куклы-67» (М. М. Королёв и Л. А. Головки), «Принцесса Турандот» (1971 год, Л. А. Головки, художник Л. С. Антонова), «Голый король» (1972 год, М. М. Королёв, художник А. Г. Сантнанеева) и, конечно, «Маргарита» (1980 год, М. М. Королёв, художник Л. Н. Липовская).

Динамично развивается кафедра сценографии и технологии театра кукол, которой долгие годы руководила профессор, з. д. и. РФ В. Г. Ховралёва. Подавляющее большинство художников в этой сфере — ученики В. Г. Ховралёвой. С сентября 2019 года кафедрой руководит А. Б. Алексеев — ученик В. Г. Ховралёвой.

Эта кафедра также пополняла свой педагогический состав выпускниками разных лет: А. Ю. Мичурина, Е. В. Вазинская, И. А. Родэ, В. П. Антонов, А. Б. Торик, И. А. Алексеев, А. Г. Сантнанеева, Т. В. Черевков, А. Б. Алексеев, М. И. Борнштейн. Много успешных выпусков художников-постановщиков осуществлено Т. В. Мироновой, ученицей В. Г. Ховралёвой. Художнику-кукольнику очень важно владеть классическими навыками в области изобразительного искусства. Именно с этой целью были приглашены опытные педагоги из ЛВХПУ им. Мухиной Н. В. Шумара и И. М. Шумара, А. Е. Хромых. Значительным явлением для факультета стало открытие новой специализации — «художник-технолог театра кукол». Программу обучения этой специальности разработал профессор В. М. Советов, выпускник самого первого актерского набора (1959), окончивший в 1974 году и режиссерский курс и соединивший в себе творческие способности актера, режиссера и конструктора кукол.

С особой гордостью надо сказать, что факультет стал пионером в области заочного образования (1981) по всем специализациям, что позволило поднять профессиональный уровень отдаленных региональных театров кукол!

Из материалов конференции (2016), посвященной заочному обучению.

П. И. Гаврилюк (кандидат искусствоведения, профессор СПбГУ, з. д. и. Украины, выпускник 1988 года). Несмотря на то, что мы все были уже опытными артистами у себя

в театрах и многие имели почетные звания и другие регалии, мы становились послушными учениками, впитывая все, что нам давала ШКОЛА. В свою очередь, опыт актеров-практиков обогащал заочную форму обучения актеров многими приемами, что способствовало развитию методики заочного обучения.

Э. А. Одынец (доцент кафедры пластического воспитания). Я была одним из педагогов, участвующих в первом наборе студентов заочного отделения 1981 года.

Убеждена, что мысли о заочном обучении появились у Михал Михалыча гораздо раньше. Он видел, какая острая необходимость существует у театров в профессиональных кадрах.

Е. И. Кириллова (кандидат искусствоведения, профессор кафедры сценической речи). Студенты пришли из театров, где у них возникла потребность совершенствования себя в профессии. И заочная форма — это единственный путь. Все остальные, какие бы то ни было курсы повышения квалификации, мастер-классы, не имеют в своей основе системности. А здесь есть выверенная методика: все, что получают в первом семестре, обязательно проверяется во втором. Таким образом реализуется поступательность учебного процесса.

М. В. Смирнова (кандидат искусствоведения, профессор кафедры сценической речи). По возвращении домой студенты-заочники делятся услышанным и увиденным со своими коллегами и начинают приобщать их к различным видам актерского тренинга. Таким образом, через студентов педагоги факультета опосредованно влияют на профессиональный рост и развитие театральных трупп страны.

Е. И. Кириллова. Для заочников нет мелочей в обучении. Они воспринимают и впитывают все как губка. Им не надо объяснять, что будет в дальнейшем. У них дальнейшего уже есть.

В. Г. Ховралёва (з. д. и. РФ, профессор, заведующая кафедрой сценографии и технологии театра кукол). Обучение художников заочным методом — это только немного измененный вариант дневной формы обучения. Мы скорректировали программу профессиональных предметов,

выделив наиболее характерные и важные темы. Сокращение программы компенсирует огромное желание заочников учиться. Они во много раз активнее студентов дневного отделения и хорошо понимают, зачем пришли в институт.

Отзывы выпускников разных лет

Л. Абдурахманова (г. Махачкала, актриса, выпуск 1988 года). Заочное образование — это неоценимая помощь работающему актеру в повышении квалификации, в получении документа о высшем образовании, чтобы по праву повысить свою тарификацию (что немаловажно), в получении звания, в желании создавать самостоятельные работы, в желании преподавать.

В. Галынский (г. Минск, актер, выпуск 2006 года). Заочное обучение развивает навыки самостоятельной (созидательной) работы над ролью, обогащая личный «инструментарий» актера и режиссера, что поднимает самоидентификацию актера театра кукол из плоскости ремесленника в плоскость художника.

О. Донец (г. Петербург, актриса, педагог факультета театра кукол РГИСИ, выпуск 2011 года). В моей ситуации заочное образование помогло овладеть еще одной профессией! Я окончила Иркутское театральное училище по специальности «артист театра драмы и кино». Заинтересовавшись театром кукол, я захотела заниматься им серьезно, для этого я должна была получить специальное образование, но, к сожалению, учиться 5 лет на очном отделении я не имела возможности.

С. Дорожко (г. Петербург, режиссер, выпуск 2011 года). Кроме режиссерской практики, во время обучения была возможность попробовать свои силы как драматурга, пишущего для театра кукол. Теперь я зачастую являюсь автором пьес для своих постановок, закладывая в текст решение спектакля.

Н. Ледовских (г. Ставрополь, режиссер, выпуск 2011 года, художественный руководитель, режиссер и актриса семейного театра кукол «Добрый жук»). У меня возникла идея открыть свой частный театр. Благодаря заочному обучению

я нашла коллег и замечательных друзей. Сейчас проводится много семинаров, летних школ, мастер-классов и лабораторий для артистов и режиссеров театра кукол. Это замечательная возможность за короткий срок получить максимум знаний и навыков. Но у пятилетнего заочного обучения есть свои неизменные приоритеты.

Учебные программы мы строим, опираясь на основное положение ленинградской школы, заложенное профессором М. М. Королёвым — главным выразительным средством спектакля является КУКЛА как художественный инструмент АКТЕРА. Факультет остается на позиции: ШКОЛА должна начинаться с изучения азбуки. Такой, казалось бы, консерватизм не мешает смелым экспериментам наших выпускников и выдвигает их на ведущие позиции в современном отечественном и мировом театре кукол. Приведем выдержки из журнала «Региональная Россия¹», который провел виртуальный круглый стол с педагогами факультета.

— **Как живет факультет театра кукол сегодня?**

Николай Наумов: Факультет придерживается позиции, что учебный процесс последовательно открывает студентам технологии избранной профессии. Школа готовит к художественному творчеству.

Ирина Ласкари: Время требует новых форм изобразительного ряда в нашем кукольном искусстве. Мне пришло в голову «оживить природу» — ветки, коряги и сухостой. Мы со студентами увидели в этом неких персонажей — чудищ, зверей, инопланетян, которые могли бы органично существовать на сцене. Так возникла еще одна система кукол, но не рукотворных, а созданных самой природой.

Валентина Ховралёва: В отличие от обычного зрителя, художник обращает внимание не на то, что делает кукла, а как делает, то есть ценным становится выражение характера куклы, заложенного в маске, костюме и силуэте.

— **Чем актер кукольного театра отличается от драматического актера?**

1 Региональная Россия. 2019. №4.

Александр Стависский: Можно говорить о том, чем он должен владеть в отличие от актера драмы, который создает образ, используя собственные психофизические данные, приводя их в необходимую форму. Актер-кукольник использует для этого театральную куклу или ту форму, предмет, фактуру, выразительные руки, которые ее заменяют.

Мария Александрова: В кукольнике важно развивать метафорическое мышление, делать акцент на развитие способности к острой, почти гротесковой характеристике. Этому помогает театр масок — пограничье между драматическим театром и театром кукол. Маска дает толчок воображению, а тело, подхватывая данный импульс, учится находить и фиксировать выразительные ракурсы.

Амела Вученович: У актера театра драмы играет только его тело, которое никогда не меняется, если не считать грим и костюм. Кукольник каждый раз получает для своей роли новое тело – куклу, которую надо научить стоять, ходить, смотреть, слушать, а только потом, вложив в нее душу, с помощью своих рук дать персонажу физическую жизнь. Кукольник произносит текст не на прямую, а через куклу и в положении тела, зависящего от системы кукол. Более того, он часто скрыт ширмой, что затрудняет речь. Значит, его речевой аппарат, техника речи должны быть более совершенными. Актер драмы играет в спектакле, как правило, одну роль. Кукольник может играть две-три роли, а в народном театре Петрушки не менее шести, поэтому способность кукольника к перевоплощению должна быть на высшем уровне.

— **Какие направления обучения существуют на факультете? Какие уникальные дисциплины изучают только здесь?**

Николай Наумов: Говоря об актерах, кроме курсов, обучающихся в институте, делаем наборы при театрах. Два выпуска сделал Интерьерный театр и один БТК. Сейчас при БТК существует режиссерский курс. Успешно действуют курсы переподготовки по специальности «режиссер театра кукол» для лиц, имеющих высшее образование. М. М. Королёв задумывал систему обучения кукольников как своеобразную модель театра, где в учебном процессе соединяются студенты всех специальностей.

Что касается уникальных дисциплин, это, прежде всего, технология конструирования и изготовления театральной куклы. Данную дисциплину обязаны освоить студенты всех специализаций. Среди общеобразовательных предметов — это «История театра кукол», которую ведет доцент А. А. Шепелёва, давно сотрудничающая с факультетом.

Елена Важинская: Технологи, кроме традиционных техник и технологий, должны освоить большое количество ремесел. Наша задача — научить их учиться, в огромном море информации находить нужные им в данный момент сведения и формировать свой индивидуальный почерк.

— **Какие еще актуальные проблемы испытывает факультет в настоящее время?**

Николай Наумов: Перевод актеров и технологов на четырехлетнее обучение. Актеры не успевают освоить все системы кукол, а технологи практические навыки.

— **А каковы на сегодняшний день проблемы и задачи искусства кукольного театра в целом?**

Николай Наумов: Я бы назвал снижение профессионализма в работе с куклой в отдаленных региональных театрах, а также чрезмерное увлечение поиском формы в ущерб содержанию.

Анна Некрылова: Зачастую сегодня происходит вытеснение кукол человеком и маской, далеко не всегда оправданное. Отсюда — потеря виртуозности владения той или иной системой кукол. Еще одна тенденция — это чересчур свободный выход за рамки не только театра кукол, но и театра вообще — привлечение мультипликации, кино, приемов компьютерных игр, квэстов, интерактива. Наблюдается все большее использование современных технологий, 3D-возможностей, что часто приводит к потере специфики театра кукол, превращая его в «вообще теа-

тральное зрелище». Огорчает уход кукольников в сторону откровенной развлекательности.

Валентина Ховралёва: Появился новый кукольный театр, который собственно кукольным (с играющими куклами) не является. Кукол (в классическом понимании) там нет. Они присутствуют в виде символов либо в виде предметов разного назначения, которые таскают по сцене. Очень часто эти куклы патологические, страшные и повторяющие персонажей кино.

Тамара Ставиская: Существует очевидный конфликт между традиционным искусством театра кукол и современным состоянием цивилизации. Дети, приходящие в театр, уже живут в перенасыщенном информационном поле, не расставаясь с техническими новинками. Гаджеты уже стали любимой игрушкой. Поэтому магия кукол для них может отойти на второй план.

Амела Вученович:

Время на выпуск спектаклей сегодня стремительно сокращается. Спектакли не дозревают. Такое потребительское отношение к профессии снижает и стремление актеров к виртуозному владению техникой.

Новые формы спектаклей иногда придумываются из-за невозможности найти себя через куклу. Желание быть оригинальным всегда присутствовало, но сегодня это становится просто модным. Это опасно, особенно для молодых.

О прочных творческих позициях факультета говорит то, что наши выпускники определяли и определяют развитие отечественного театра кукол:

Режиссеры: В. Бирюков, С. Брижань (Украина), И. Игнатъев, Д. Лохов, А. Борок, В. Шадский, А. Ярилов (выпускники 1970-80-х годов); О. Жюжда (Белоруссия), Е. Иванова, Е. Ибрагимов,

Б. Константинов, Р. Кудашов, Г. Шугуров, Я. Тумина, Ю. Уткин, М. Яремчук (Украина), В. Игнатов, М. Литвинова, А. Викторова (выпускники 1990-х); П. Васильев, С. Дорожко, Е. Евстропова, В. Костин, Н. Ледовских, Н. Пахомова, П. Овсянников, Т. Таави (Эстония), Н. Шмитько (выпускники 2000-х).

Актеры. Здесь перечень имен может быть очень длинным. Ограничимся только лауреатами «Золотой маски», «Золотого софита» и международных конкурсов: Э. Агеева, А. Балсанов, Х. Богданова, П. Васильев, О. Донец, Ж. Ладоев, С. Михайлова, А. Сомкина, К. Смирнов.

Художники: В. Антонов, А. Алексеев, А. Викторова, З. Давыдов, Н. Мишина, А. Севбо, А. Торик.

Факультет имеет творческие связи с коллегами различных стран, участвует в международных фестивалях театральных школ и научных конференциях. Педагоги проводят мастер-классы за рубежом (Германия, Латвия, Румыния, Сербия, Франция, Финляндия, Хорватия).

В 2003 году на базе факультета был проведен Первый международный педагогический фестиваль, получивший высокую оценку всех участников. Его продолжением явился Международный фестиваль театральных школ «Куклы и люди», прошедший на базе факультета в ноябре 2009 года. О международном значении факультета можно судить по географии выпускников: Армения, Болгария, Белоруссия, Венгрия, Германия, Израиль, Казахстан, Корея, Куба, Латвия, Молдова, Монголия, Польша, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Эстония. Были целевые наборы актерских студий — армянская, бурятская, казахская, две молдавские, монгольская, туркменская, чувашская, сейчас учатся студенты из Тувы.

Много лет при факультете существует Лаборатория театра кукол — совместный проект РГИСИ, Петербургско-

го отделения СТД и петербургской организации «Домик драматургов», где проходят апробацию новые пьесы. Результат — три сборника: «двойной альбом» — «Сборник пьес для детей» и «Материалы лаборатории театра кукол» (2008), «Сочиняем пьесу» (2014), «Маленькое кругосветное путешествие» (2019). Лаборатория открыла путь в драматургию Д. Войдаку, А. Бессчастновой, Н. Шмитько, П. Овсянникову, В. Костину и другим. Трое наших выпускников — С. Дорожко, А. Макеев, А. Уставщиков стали лауреатами конкурса молодых драматургов.

Научная и методическая деятельность факультета нашла отражение в печатных изданиях: Королёв М. М. «Искусство театра кукол» (1973), Т. П. Андрианова «Тренинг актера в театре кукол» (1984, 2015), пять сборников «В профессиональной школе кукольника», В. М. Советов «Театральные куклы. Технология изготовления» (2003, 2007), коллективные монографии «Пластика рук — основа актерского искусства кукольника» (2012) и «Сочиняем пьесу» (2014), М. Александрова «Актерское мастерство. Первые уроки» (2014), М. М. Королёв «Искусство театра кукол. Ре-

жиссер в театре кукол» (2015), А. Вученович «Путь к моему Тодору» (2015), «М. М. Королёв — режиссер, педагог, теоретик театра кукол» (2016).

Говоря о научно-методической деятельности факультета, следует назвать и того, кто является движущим центром данного направления — это А. Ф. Некрылова, один из ведущих критиков театра кукол, научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский дом) РАН, связавшая с середины 1970-х годов свою жизнь с кафедрой, а затем и факультетом театра кукол.

Кафедра, а потом и факультет, при тесном содружестве с НИО ЛГИТМиК (ныне РИИИ), проявляли очевидный

интерес и оказывали всевозможную поддержку авторам диссертационных исследований по теории и истории театра кукол, среди которых: А. П. Кулиш, А. Ф. Некрылова, А. А. Иванова, П. И. Гаврилюк, Т. Кузовчикова, В. Дакруб (Ливан), А. Шукри (Египет) — кандидатские; Б. П. Голдовский — докторская.

Бросив ретроспективный взгляд на развитие научной мысли от книги М. М. Королёва «Искусство театра кукол» (1973), заложившей основы теории театра кукол, от статей по методике обучения актеров в первом сборнике «В профессиональной школе кукольника» (1973), до монографий и защиты диссертаций, можно смело утверждать, что факультет стал не только крупным учебным, но и ведущим научно-методическим центром в области театра кукол.

О месте факультета театра кукол в отечественном искусстве играющих кукол говорит и то, что президентами Российского центра УНИМА (международный союз кукольников) были в разное время три наших выпускника — В. А. Вольховский, В. Н. Шадский и Е. Э. Иванова.

Последней и предоставим своеобразное завершающее слово:

Июнь 1992 года. Я получила диплом об окончании института. Сажусь в поезд Санкт-Петербург—Иваново, отворачиваюсь к стене и плачу всю ночь... Сердобольные попутчицы, увидев утром мое заплаканное лицо, осторожно спрашивают, что же такое у меня случилось. Отвечаю:

«Я закончила институт». И снова слезы градом. Закончился счастливейший этап жизни...

Давным-давно, заканчивая школу, мечтая о карьере актрисы, я думала: «Вот придут когда-нибудь ко мне журналисты и спросят: «Кого вы считаете своим Учителем?» — а я не смогу ответить...» А когда в институте только начались первые занятия по мастерству актера, я поняла, что, говоря об Учителе, я всегда буду называть имя Сергея Константиновича Жукова. Он научил нас скромности, умению постоянно трудиться, уважению к Профессии. И сейчас, когда действительно приходят журналисты и спрашивают об Учителях, я называю их имена с благодарностью и благоговением: интеллигентная и строгая Наталья Александровна Латышева; Элеонора Антоновна Одынец, у которой и хромой затанцует тарантеллу; Анатолий Петрович Кулиш, на занятиях которого мы радостно, вздохнув и немного наивно рассказывали о своих первых зарубежных гастролях, Николай Николаевич Громов, собиравший восхищенные толпы слушателей на лекциях в Эрмитаже...

Спасибо вам, дорогие наши Учителя!!!

Есть особая порода людей — «лгитмиковцы» (как бы ни переименовывали потом наш институт). Как же мы счастливы встречаться на фестивалях и гастролях, поздравлять друг друга с премьерами, радоваться успехам! Часто встречи превращаются для наших друзей и коллег в целые концерты-капустники, когда мы вспоминаем свои студенческие работы, показываем этюды, рассказываем о наших счастливейших лгитмиковских днях... Мне кажется, нам даже немножко завидуют!..

Сейчас многие из нас сами стали преподавателями, режиссерами, актерами с почетными званиями и с солидным стажем работы. Но когда строгий и очень серьезный Николай Петрович Наумов называет нас просто по именам: Лена, Володя, Боря, Оля, Света, Федя и так далее — снова счастливо чувствуешь себя учеником. И как мы волнуемся, когда наши Учителя видят наши работы и очень серьезно и профессионально обсуждают их, и мы можем долго-долго говорить о нашем прекрасном и удивительном искусстве — Искусстве Играющих Кукол!!!

Сейчас я возглавляю Российский центр Международного союза деятелей театра кукол UNIMA. Это старейшая в мире международная театральная организация. На конгрессах, фестивалях и рабочих заседаниях всегда идет конструктивный диалог о настоящем и будущем театра кукол в разных странах мира. Всегда с гордостью мы рассказываем о нашем, российском театре и о воспитании и обучении режиссеров, художников и актеров-кукольников в наших учебных заведениях.

Конечно, на одном из первых мест — рассказ о РГИСИ, ведь это одна из сильнейших театральных школ мира. Мы знаем и проблемы факультета театра кукол, но благодаря педагогам и руководителям — настоящим подвижникам и профессионалам — факультет живет, работают очное и (что очень важно!) заочное отделение. Среди абитуриентов — огромный конкурс, как и было всегда, и вновь на высокий уровень поднимается престиж профессии!

Российский центр UNIMA поздравляет факультет театра кукол с 60-летием! Здоровья, терпения, сил и неугасающей творческой энергии, дорогие наши Учителя! Живи, наша любимая Академия, Институт, наш Факультет театра кукол, и пусть всегда твои ученики наполняют мир Радостью Творчества, Любовью и Талантом!!!

С уважением и любовью
президент РЦ UNIMA
художественный руководитель
Ивановского театра кукол,
заслуженная артистка России,
Елена Иванова

The Faculty of Puppetry

1959 saw the launch of professional education for puppeteer actors for the first time in the history of Russian theatre school training. It was at that time that the Leningrad State Theatre Institute (now the Russian State Institute of Performing Arts) opened a puppetry department at the faculty of dramatic art. In 1963 the department was made into a faculty, its work until 1983 being laid out by Professor Mikhail Korolyov, the great director and theoretician of puppet theatre. His name is linked to the concept of the “Leningrad school of puppeteers”, which in the 1960s–70s provided great impulses for the development of Russian puppet theatre: a performance would combine an actor, a puppet and an article, the actor would emerge from behind a screen and puppet theatre turned to literature from various eras and different national and genre categories.

Thanks to the department, Russia saw the emergence of a wide network for the training of puppet theatre actors — graduates of the institute on Mokhovaya Street began to teach in theatre training institutions. In 1988 it was transformed into a faculty with two graduate-level departments: the department of directing and acting skills for puppet theatre led by Professor Nikolai Naumov and the department of stage design and the technology of puppet theatre led by Professor Valentina Khovrallyova. Their students work at many theatres in the country, passing on their knowledge and skills to the next generation, and defining the nation’s achievements in directing, acting in and designing for puppet theatre.

The faculty respects the traditions of the “Leningrad school”, and in its teaching always refers to its fundamental position — the focus of the performance is the puppet as an artistic prop for the actor. This conservatism does not hinder bold experiments by students and graduates.

The faculty’s graduates include the directors Valentin Biryukov, Alexander Borok, Sergei Brizhan, Igor Ignatiev, Yuri Labetsky, Dmitry Lokhov, Alexander Yarilov, Oleg Žiugžda, Elena Ivanova, Yevgeny Ibragimov, Boris Konstantinov, Ruslan Kudashov, Gennady Shugurov, Yana Tumina, Yuri Utkin, Mikhail Yaremchuk, Vyacheslav Ignatov, Maria Litvinova, Anna Viktorova, Pyotr Vasiliev, Elena Yevstropova, Vlad Kostin, Natalia Ledovskikh, Natalia Pakhomova, Pavel Ovsyannikov, Nikita Shmitko and Svetlana Dorozhko and the designers.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ КОМИТЕТА ПО КУЛЬТУРЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РОССИЙСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ
СЦЕНИЧЕСКИХ
ИСКУССТВ

249

По заказу Автономной некоммерческой организации «Центр поддержки и развития театрального и музыкального искусства
«Мир театра» для Российского государственного института сценических искусств.

Российский государственный институт сценических искусств, 198028, Санкт-Петербург, Моховая ул., 34.

Факультет театра кукол. Составитель: Н. П. Наумов, А. Ф. Некрылова. Редактор и корректор: А. А. Сазонцев

Дизайн и верстка: С. Г. Вепрев

Заказ 1359

Подписано в печать 12.11.2019

Отпечатано в типографии ООО «Алтегра»

Тираж 300 экз.