

ТЭОРЫЯ І ГІСТОРЫЯ МАСТАЦТВА

УДК 792.97(476)"20"

Т. А. Круглова

Деятельность батлеечных театров в XXI в.

Народный театр батлейка исследуется в контексте современного театрального искусства. Подчеркивается роль белорусских кукольных коллективов в восстановлении, сохранении и обогащении национальных традиций. Рассматривается деятельность батлеечных театров в пространстве современной художественной культуры Беларуси.

В контексте динамики современной культуры Беларуси решаются актуальные задачи, связанные с национальной самоидентификацией белорусского народа, обновлением исторической памяти, воплощением важнейших событий и образов прошлого. В данном отношении театр способен оживить эти события, приблизить их к современному зрителю, сделать их доступными. Развитие невозможно без таких составляющих, как творческие приоритеты, профессионализм труппы, умение формировать репертуар, открытость для эксперимента. Батлеечные театры Беларуси соответствуют многим из вышеперечисленных критериев, что дает основание говорить о том, что батлейка и сегодня является ярким и самобытным явлением в культурной жизни нашей страны.

Долгое время деятельность батлеечных театров оставалась в тени как предмет для изучения, так и с точки зрения популяризации их творческих достижений. Основной вклад в изучение данного вида народного кукольного театра внес выдающийся белорусский искусствовед Г. И. Барышев, который рассматривал его в различных аспектах, в том числе взаимосвязь батлеечных традиций и современного театра [2]. Его исследование охватывает период от истоков зарождения батлейки до середины 90-х гг. XX в.

Цель статьи – раскрыть особенности деятельности современных батлеечных театров на примере спектаклей профессиональных и любительских театров Беларуси.

Деятельность современных батлеечных театров разнообразна. К основным задачам относятся: популяризация, возрождение и развитие батлеечного искусства в Беларуси; налаживание и укрепление межнародных культурных связей; привлечение внимания широкой куль-

турной общественности к батлеечному искусству; создание театральных коллективов в учебных заведениях, учреждениях культуры и иных организациях; поддержка семейных, домашних театров; участие в социально-культурном проектировании; стимулирование и развитие народного батлеечного творчества; создание условий для реализации творческого потенциала людей различного возраста и социального статуса; обеспечение возможностей для обмена творческим опытом, профессионального роста; изучение опыта лучших батлеечных театров и укрепление творческих связей между ними [4].

В настоящее время деятельность театров характеризуется целенаправленным участием в социально-культурном проектировании. Спектакли демонстрируются в системе социальных проектов: благотворительных (для детей-сирот, детей в хосписах и больницах); культурно-образовательных (кукольный театр в библиотеке, театр книги, кукольные представления, созданные на местном сценарном материале и пр.); по воспитательной работе с детьми; по сохранению и развитию белорусской народной культуры и любительского кукольного театра (выставки, фестивали, смотры-конкурсы и пр.), а также демонстрирующих традиции самобытной батлейки (реконструкция старинных батлеек, мастер-классы и др.) [3, с. 105–106]. Среди проектов по сохранению и развитию белорусской народной культуры и любительского кукольного театра выделяются фестивали «Волшебный мир батлейки», проводится в агрогородке Залесье Сморгонского района, и «Нябёсы» – при минском Свято-Елисаветинском монастыре.

Батлеечным искусством занимаются как профессиональные театры, так и любительские коллективы. В репертуаре Минского областного театра кукол «Батлейка» (г. Молодечно), Театра кукол, света и тени «Дом Солнца» (г. Минск), Белорусского театра «Лялька» (г. Витебск) не только кукольные, а и батлеечные представления. В процессе работы эти театры уделяют большое внимание использованию широкого арсенала выразительных средств современного театра кукол и качественной плодотворной работе всех специалистов, участвующих в создании спектакля.

Рассмотрим подробнее деятельность Минского областного театра кукол «Батлейка» (был создан в 1990 г.), которая направлена на сохранение белорусской традиции, использование национальной литературы и драматургии. С начала деятельности кукольный театр сотрудничает с отечественными драматургами: Сергеем Ковалевым, Петром Васюченко, Игорем Сидорук, Валентином Лукшей, Аленой Туровой. Репертуар «Батлейки» составляют оригинальные пьесы С. Ковалева «Хохлік», «Піліпка і Вядзьмарка», «Заяц варит пиво», «Лягушки и Черепашка», пьесы А. Туровой «Казкі Несцеркі», «Сіняя свiта», В. Лукши «Волшебный камень» и др.

Важное место в репертуаре театра занимает постановка «Меч ангела», созданная по одноименной пьесе Игоря Сидорука в стилистике белорусской батлейки на традиционный рождественский сюжет. Спектакль демонстрируется зрителю во время новогодних и рождественских праздников. С этой постановкой коллектив посетил много стран, участвовал в международных фестивалях в Украине (г. Луцк, 2003), Сербии (г. Суботица, 2003), Польше (г. Ломжа, 2005) [1, с. 45–46].

Основная задача в репертуарной политике театра – использование произведений отечественных авторов. Как утверждает театровед Г. В. Алисейчик: «Начиная с 2001 г. доля отечественной драматургии в афише «Батлейки» стала постепенно сокращаться, уступая место популярным сказкам Андерсена, Шварца, братьев Гримм и других иностранных авторов» [1, с. 46]. В настоящее время театр, позиционирующий себя как продолжатель национальных традиций, ощущает дефицит литературного материала.

В условиях нехватки пьес для театров кукол многие режиссеры сами стали делать инсценировки известных литературных произведений. Так, например, в репертуаре театра «Батлейка» появились художественно значимые спектакли: «Казкі з куфэрка» (1996), «Пра дурня Янку, які страху не ведаў» (1997), автор обеих пьес и режиссер Олег Жюжда, «Покинутый всеми» по сказке Х. К. Андерсена «Гадкий утенок» (1998, автор и режиссер Алексей Леявский).

В Минском областном театре кукол «Батлейка» уровень сценографии является одним из основных факторов, которым определяется художественное достоинство спектакля. Заметную роль в процессе работы над сценографией сыграло творчество главного художника Валерия Рачковского. Созданные им куклы и декорации соответствуют высоким профессиональным критериям, ему удалось разработать узнаваемый сценографический стиль. В декорационных решениях спектаклей В. Рачковский использовал конструкции батлеечного театра, поддерживая творческое кредо и название учреждения на высоком уровне.

Творчество В. Е. Рачковского известно далеко за пределами Беларуси. Как художник-постановщик он поставил 75 спектаклей для детей и взрослых в России, Литве, Польше, Болгарии, Сербии. Среди его постановок в нашей стране следует отметить спектакль в жанре батлейки «Рыгорка – ясная зорка» по сказке поэта и драматурга А. Вертинского. Премьера представления состоялась в Могилевском областном театре кукол под руководством режиссера О. Жюжды в 1990 г. Вместе с художником В. Рачковским они стали первопроходцами в возрождении традиции белорусской батлейки в профессиональном театре кукол и ее стилизации в современных условиях. Музыкальное оформление

ние в представлении создано известным белорусским композитором В. П. Кондрусевичем.

В основе сюжета пьесы «Рыгорка – ясная зорка» А. Вертинского положена извечная тема борьбы добра и зла. История представления повествует о том, как Ангел послал пожилым людям, у которых не было детей, мальчика Рыгорку, который вырос настоящим мужественным богатырем. Он смог одержать победу над злым Змеем-лиходеем и спасти свой народ от беды. Первоначально было создано два варианта спектакля, для детской и взрослой аудитории (в версии для взрослых практически отсутствуют текстовые сокращения). В спектакле «Рыгорка – ясная зорка» прослеживается новаторский подход создателей театрализованного представления относительно батлеечной традиции. Изменения коснулись плана отражения каноничных персонажей. В постановке их играют актеры «живым планом», то есть выступают без кукол. В спектакль также введена интермедия-пантомима, предполагающая выход актеров в зал в образе колядовщиков, исполняющих колядные танцы и песни.

Декорационное оформление спектакля, созданное В. Рачковским, представлено в форме традиционного батлеечного ящика с двумя ярусами и башнями по боковым сторонам, а также подвижными дверцами. Внутри ящика, согласно действию, появляются стержневые и статичные куклы, зафиксированные на подставках. В количественном соотношении преобладают стержневые куклы с подвижными частями тела (руки, ноги, голова). Солнечный и месячный круги, в которых Ангел зажигает свечку, используются для освещения сценического дня и ночи.

Спектакль «Рыгорка – ясная зорка» является первым стилизованным батлеечным представлением на профессиональной основе и настоящим художественным достижением в кукольном искусстве. Яркий, жизне-радостный спектакль, наполненный добрым юмором, на много лет стал визитной карточкой Могилевского областного театра кукол. Он также в текущем репертуаре Брестского областного театра кукол, где пользуется особым успехом у детской аудитории (рис. 1). С этой постановкой театр побывал на международных фестивалях в России, Украине, Германии, Словении, Польше, Австрии.

Деятельность большинства любительских батлеечных театров сегодня развивается на базе различных организаций и учреждений. Традиции их театрализованных представлений успешно возрождаются как средство туристической анимации в музеях, замках. В качестве примера можно привести экскурсии по Музею истории театральной и музыкальной культуры Республики Беларусь, Лидскому замку, Дому-музею М. Богдановича «Белорусская хатка», Парку-музею интерактивной истории «Сула», музейному комплексу старинных народных ремесел и тех-

нологий «Дудутки», в рамках которых проводится показ батлеечных спектаклей. В наше время народные театры такого типа имеются при храмах: театр «Батлейка» минского Свято-Елисаветинского монастыря, театр «Батлейка» при Христианском образовательном центре имени святых Мефодия и Кирилла (г. Минск), Театр-Батлейка православных скаутов Беларуси прихода собора в честь святых апостолов Петра и Павла (г. Минск), батлеечный театр при миссионерском отделе Новогрудской епархии (г. п. Жировичи) и др. Батлеечные театры существуют на уровне всех звеньев образования: театр «Росинка» (ясли-сад № 77 г. Гродно), образцовый театр-студия «Класс – А!» (гимназия № 74 г. Минска), народный театр-студия «Батлейка» (Мирский государственный профессионально-технический колледж), студенческий кукольный театр «Возрождение батлейки» (Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка) и др. Батлеечные театры ведут активную деятельность на базе учреждений культуры: кукольный театр «Батлейка» Городокского Дома ремесел и фольклора (г. Городок), народный театр кукол «Капалюш» Центра ремесел и традиционной культуры (г. Новополоцк), народный театр кукол «Батлейка» Сморгонского районного Центра культуры (п. Залесье) и др. Любительское театральное творчество представлено также семейными театрами, примером которых могут служить домашняя батлейка семьи Поповых (г. Минск), батлейка семейного театра (д. Стойлы Кобринского района), батлейка семейного клуба Белорусского зеленого креста (г. Минск), семейный театр «Батлейка» (г. Минск) и др.

При отделе ремесел и традиционной культуры Лидского районного центра культуры и народного творчества основан в 2007 г. любительский театр «Батлейка». Его творческий коллектив состоит из непрофессиональных кукольников, основу театра составляют специалисты в области изобразительного искусства и люди разного возраста и профессий. Участники занимаются возрождением традиций батлеечного театра, ведут исследовательскую работу по истории костюма и батлеечного ящика, делают декорации, изготавливают кукол в разнообразных техниках и создают батлеечные пьесы на различные сюжеты. Театр «Батлейка» (звание «народный» присвоено в 2018 г.) является постоянным участником конкурсов, фольклорных праздников, фестивалей в Беларуси и за ее пределами.

Подготовка творческим коллективом одного спектакля занимает не один год, поэтому в репертуаре театра всего четыре постановки: «Патрикей», «Царь Ирод», «Куручка и колосок», «Весенняя песня». Большой интерес у публики вызывает спектакль «Патрикей», поставленный по пьесе современного лидского писателя А. Сутника. В основе этого представления заложена средневековая тематика. Спектакль

«Патрыкей» ўключен в программу экскурсии по Лидскому замку, одного из самых посещаемых объектов города, на территории которого проводятся многочисленные мероприятия (фестивали, праздники, рыцарские турниры, анимации и реконструкции событий Средневековья).

Автором сценария представления является режиссер театра «Батлейка» И. И. Вашкевич. Спектакль делится на две части, которые демонстрируются на разных ярусах батлеечного ящика: первая сцена – на верхнем ярусе, вторая – на нижнем. Обе части не контрастны между собой, в них заключается общая драматургическая идея: главным героям Лисе Патрикеевне и князю Патрикееву удастся добиться своих целей обманным путем и избежать заслуженного наказания. Действие представления иронически комментируется репликами куклы, изображающей шута.

Первая часть спектакля представляет собой сказку в стихотворной форме о хитрой Лисе Патрикеевне. В сюжете повествуется о том, как Бабка обращается к Лисе за помощью по хозяйству, однако Лиса ее ловко обманывает. Она душил всех ее кур и гусей и относит к себе в нору, чтобы накормить своих деток, сказав Бабке, что куры высиживают цыплят, а гуси плавают на речке. Сюжет второй части представления основан на реальных исторических фактах. В нем повествуется о событиях времен правления великого князя Витовта, к которому с жалобой приезжают послы из Московии и Новгорода. Они говорят Витовту, чтобы он разобрался со своим родственником – князем Патрикеевом, поскольку тот за время своего правления в Московии и Новгороде хитрым образом вывез много сокровищ на территорию Великого Княжества Литовского в Стародуб, где проживает его сын. Послы хотят забрать назад все украденное на родину, однако Витовт говорит им, что не признает вины Великого Княжества Литовского и предлагает послам самим решить проблему. Послы решают снять шкуру с Патрикеева и начинают драться за него. Патрикеев просит у Витовта пощады со словами: «Оставь мою шкуру, а я тебе отслужу». На эту фразу великий князь отвечает: «Живи, князь Патрикеев». Послы, не обнаружив у Патрикеева украденных богатств, остались ни с чем. Действие завершается словами шута о том, что князь Патрикеев не изменился, остался таким же хитрым обманщиком, а его награбленные сокровища тем временем обозами въезжают в Стародуб. Вторая часть спектакля звучит на языке, который использовался в обиходе времен Великого Княжества Литовского, что составляет некоторую трудность при восприятии постановки зрительской аудиторией, особенно детской.

В качестве музыкального материала используются записи, заимствованные на интернет-сайтах (например, белорусской группы «Стары Ольса»), а также записи песен, где исполнителями являются непосред-

ственно участники представления. В действии спектакля используется звучание преимущественно лютни, например, в аккомпанементе репликам Шута.

Особое значение в спектакле «Патрикей» приобретает его декоративное оформление. Для внешнего облика батлейки характерно традиционное решение, которое выражается в наличии простых декораций и цветовой сдержанности. По форме ящик напоминает небольшой дом, разделенный на два горизонтальных яруса (рис. 2). В качестве материала для ящика использована фанера, покрашенная коричневой краской, поверх которой нарисованы декоративные элементы со средневековым орнаментом. Подсветка театрального действия находится внутри батлейки в верхней части ярусов. Основное внимание привлекает оформление внутренней части ящика и украшение кукол, образы которых предстают реалистичными и детализированными. Костюмы кукол носят черты, характерные для одежды эпохи Средневековья (рис. 3, 4).

Характерной чертой всех спектаклей театра «Батлейка» является их интерактивная составляющая. Зрителям предоставляется возможность почувствовать атмосферу определенного времени благодаря играм, которые проводят участники спектакля с аудиторией. Любой желающий может примерить средневековые костюмы, которые содержат элементы, характерные для одежды горожанина, рыцаря или великосветских дам, также узнать о том, как делается хлеб и т. д. В спектакле «Патрикей» предусматриваются игры со зрителями: комического характера – найти мешок, где находится курица или гусь; в стиле рыцарского поединка – сразиться на деревянных мечах. Дети с большим удовольствием участвуют в подобных играх.

Прочную поддержку деятельности любительских батлеечных театров оказывают методические учреждения, выступающие в роли координаторов культурного развития регионов. Они содействуют внедрению в практику опыта работы лучших театров, актуальных методик организации культурной деятельности; способствуют повышению уровня профессионального мастерства; поддерживают культурно-творческие инициативы населения.

Основными чертами деятельности батлейки в наше время являются творческий подход к обогащению и сохранению лучших национальных традиций, осмысление практического опыта и достижений современного театра.

Батлейка как синтетический вид искусства основывается на драматургических и стилевых особенностях речевого, литературного, сценографического и музыкального творчества, на единстве и гармоничном соединении всех компонентов театрализованного действия. Сюжетно-драматургическая сторона современной батлейки включает широкий

спектр тем (библейские мотивы, детские сказки, байки, интермедии и др.). Особенностью театрально-декорационного оформления батлеечного спектакля (костюмы кукол, декорации, обрядовые маски-гримы и т. д.) является использование мотивов, близких белорусскому народному искусству, а музыкальное сопровождение отличается живым исполнением в виде сольного и хорового пения, также инструментального ансамбля. Нередко в спектакле применяются звукозаписи, когда музыка звучит за сценой, в то время как актер может имитировать пение или игру на инструменте. Современная аппаратура позволяет выйти на другой уровень обработки звукозаписи и звука, при котором появляются возможности не только воспроизвести точный звук, но и смоделировать его качественно, создать неординарные звуковые сочетания.

Процесс работы батлейки неотъемлем от театральной жизни Беларуси. В батлеечных постановках взаимодействуют разные виды художественного творчества, присущие белорусской театральной практике. Это способствует появлению спектаклей, в которых драматургическое, поэтическое, изобразительное, музыкальное и пластическое начала обладают одинаковой художественной выразительностью.

Подчеркнем, что современной батлейке свойственны такие процессы, как коммерциализация, создание новых премьерных постановок, оживление фестивально-конкурсного движения, появление творческих объединений кукольников и мастеров-батлеечников, участие в зарубежных гастролях. Благодаря поддержке государства на современном этапе проявилась тенденция возрождения любительского театрального творчества, сохранения традиций белорусской художественной культуры.

1. Алісейчык, Г. Маленькі тэатр у невялікім горадзе / Галіна Алісейчык // Мастацтва : час. – 2009. – № 8. – С. 45–47.

2. Барышаў, Г. І. Батлейка / Г. І. Барышаў. – Мінск : Беларус. ун-т культуры, 2000. – 270 с.

3. Калашнікова, А. В. Тэатр кукол в Беларуси: перспективы развития / А. В. Калашнікова, В. Е. Жидович // Навуковы пошук у сферы сучаснай культуры і мастацтва : матэрыялы навук. канф., Мінск, 28 лістап. 2014 г. / рэдкал.: Ю. П. Бондар (старш.) [і інш.]. – Мінск, 2016. – С. 102–106.

4. «Нябёсы» приглашают [Электронный ресурс] // Свято-Елисаветинский монастырь. – Режим доступа: <https://obitel-minsk.by/nyabesy>. – Дата доступа: 20.03.2018.

T. Kruglova

Activity of Batlejka puppet theatres in the XXIst century

A Batlejka folk theatre in the context of contemporary theatre art is explored. The role of Belarusian puppet collectives in the restoration, preservation and enrichment of national traditions is emphasized. The activity of Batlejka puppet theatres in the space of contemporary art culture of Belarus is considered.

Дата паступлення артыкула ў рэдакцыю: 04.06.2019.

К статье Т. А. Кругловой «Деятельность батлеечных театров в XXI в.»

Рис. 1. Спектакль «Рыгорка – ясная зорка» А. Вертинского. Брестский областной театр кукол

Рис. 2. Батлейка. Лидский районный центр культуры и народного творчества

Рис. 3. Князь Витовт из постановки «Патрикей»

Рис. 4. Шут из постановки «Патрикей». Театр «Батлейка». Лидский районный центр культуры и народного творчества