

Ольга ШИШКИНА,

главный библиотекарь отдела
Областной библиотеки для детей и юношества

Связующая золотая нить

РАЗМЫШЛЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

В ноябре 2016 г. исполнилось 20 лет с тех пор, как появился в Ивановской ОБДЮ театр книги «Корноватка». Накануне юбилейного спектакля-отчёта между репетициями войдя в наш заветный чулан, мы ощутили себя как будто-бы... в огромном чемодане, в который уже не вмещаются нажитые вещи. И хранитель нашей сценической площадки, восьмиметровый Гулливер из папье-маше (уникальная работа местных художников Владимира и Натальи Демьяненко) задумчиво смотрел на нас – шумных соседей. И, возможно, вместе с нами оглядывался на пройденный путь...

Более 70 эксклюзивных уроков-спектаклей на разные темы были написаны за эти годы, а сыграны так и бессчётное количество раз – для воспитанников детских садов, школьников, студентов, взрослой аудитории. Незабываемыми стали гастроли по всей Ивановской области и за пределы региона: в Нижний Новгород, Арзамас, Геленджик, Ставрополье, Архангельск, Ульяновск, Осташков, Санкт-Петербург, Москву. Даже в далёкий Ханты-Мансийск мы отважились полететь!

С ВОСТОРГОМ В СЕРДЦЕ

Однажды перед мастер-классом для студентов колледжа культуры мы ради любопытства разложили на сцене все наши грамоты, дипломы, благодарственные письма. И представьте: не осталось свободного пространства ни на подиуме, ни на полу музея детской книги, в стенах которого мы счастливо жили и творили всё это время.

Знакомьтесь, в руках у автора статьи Моль Костюмерная и Крыса Закулисская. Когда-то такие куклы-маротки, важным атрибутом которых были бубенчики или даже музыкальное устройство внутри, путешествовали по балам с дамами высшего света в качестве красивого аксессуара. А теперь они – артисты ▶

Чего только не слышал и не видел старый дом на Крутицкой за эти годы: спектакли, концерты, конкурсы, презентации, фестивали, семинары, курсы... И всегда на сцене «корноватцы» – по первому зову, с восторгом в сердце! В наших постановках витают тени Дж. Свифта, А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, А.П. Чехова, К.Д. Бальмонта, С.А. Есенина, В.В. Маяковского, М.И. Цветаевой, а также нашей землячки, страдальницы Анны Барковой. Спектакль о ней создавался дольше всех, получился самым глубоким, а игрался, увы, считанные разы. Зато у нас хранится восторженное письмо от француженки Катрин Бремо, филолога, автора книги «Анна Баркова. Голос из бездны».

Перевоплощаясь в любимых писателей, мы вместе со зрителями проживали прекрасно-трагические судьбы мастеров слова. Незабываемые краеведческие экспедиции в памятные места, связанные с именами литераторов, встречи с их потомками, погружение в книжные колодцы исследований помогли нам войти в духовное поле представителей отечественной и зарубежной классики. Мы глубоко уверены, что у ребёнка должны быть кумиры: ориентируясь на них, он научится выстраивать свою жизнь.

НЕМНОЖКО МАГИИ ВПРИДАЧУ

Порой мы даже попадали на мистические театральные перекрёстки. Например, при подготовке спектакля по Э.Т.А. Гофману обнаружилось загадочное совпадение номера таинственной комнаты 23 из повести «Дон Жуан» с таким же номером

нашего кабинета в библиотеке. С той минуты работа над постановкой пошла как по маслу!

Или другой случай. Не имея в фондах книг поэта 1920-х Серафима Огурцова (проект «Далёкие имена»), мы удачно сумели купить сборник его стихов с рук в... подземном переходе в Москве. На последней странице, представьте, читаем адрес нашей библиотеки: «1959 г. Ивановское книжное издательство, Крутицкая, 9». Чудеса, да и только!

Театр – искусство зрелищное, а библиотека – учреждение бюджетное. Существовать творческому коллективу без материальной поддержки трудно. Мы ведь не просто чтецы, мы – актёры. Каждый спектакль – не только искреннее и эмоциональное горение на сцене, не только интеллектуальные открытия. Всё должно быть и весьма «смотрибельно» для зрителя, тем паче что основная наша публика – дети. Костюмы, парики, грим – без этого никуда, но где же взять эти «дары волхвов»?

И вот, услышав передачи с нашим участием на Ивановском радио, в библиотеку потянулись толпы читателей почтенного возраста и понесли нам раритетные книги, народную утварь и всяческие театральные атрибуты. Такие попробуй найди: страусиные перья, лайковые перчатки, старинные веера, чепчики и многое другое, что дорисовывает сценические образы героев наших уроков-спектаклей.

У каждого театра есть детство, юность, зрелость... Свои первые шаги мы делали, держа в руках старинную корзинку – корноватку, из которой ничего не теряется, так плотно она сплетена из корней сосны. Рассматривая её

Каждый театр имеет копилку своих закулисных баек. Зреет идея: к следующему юбилею собрать их все в отдельном издании.

в Плещском краеведческом музее, мы мечтали, чтобы и наши зрители ничего не теряли из припасённых нами сокровищ знаний.

Что интересно, самые старые фольклорные спектакли в нашем репертуаре из цикла «Русская семья во все времена года» до сих пор вызывают у юных зрителей неподдельные эмоции. Магия русских обрядов вперемешку с потешками, скороговорками, небыличками и пр. заставляет ребят гомерически хохотать или замирать от священного ужаса. Казалось бы, в руке актёра просто пластиковая бутылка, обтянутая чёрными колготками, но зрители в зале — и мал, и стар — верят, что это тот самый запечённый Анчутка, который не любит, чтобы при нём чертыхались. А стоит актёру в образе Даниила Хармса надеть волшебные носки и лечь на спину, как поднятые ноги превращаются... в Чиж и Ежа. Да, порой приходится работать не только головой, руками, но и ногами: именно так появилась забавная пантомима «Азбука» в театральном действе по стихам С.В. Михалкова.

Использование в познавательных спектаклях элементов кукольного театра всегда выигрышно. Так, умная, но скучная поначалу постановка по истории славянской письменности «Аз, буки, веди» теперь стала самым ярким интеллектуальным шоу среди выступлений для первоклашек — благодаря находке в виде любопытной мышки, которая, беседуя с мудрым летописцем, «зеркалит» шалости детворы.

СИЛУЭТЫ ЗА КУЛИСАМИ

Каждый из «корноватцев» обладает неповторимым талантом. Ирина Смирнова украшает вокальными номерами все наши мероприятия, а проект «Золотая яблоня» (сказки народов мира) засверкал национальным колоритом благодаря её исполнению песен на десяти языках! Александра Шишкина, учитывая современное мышление школьников, расцветила спектакли авторскими слайд-презентациями с умелым вкраплением музыки и кадров из фильмов. Кукла крошка Цахес (мастер Наталья Демьяненко) в руках Александры — абсолютно живая. Она злобно плюётся, дерзко показывает язык, пытается укусь...

Ну а я — художественный руководитель театра Ольга Шишкина — готова умереть на сцене! Возраст — не шутка. Но пока идёт действие, пока между зрителем и актёром дрожит связующая золотая нить, мне всегда восемнадцать! Абсолютно уверена, что человек должен неизлечимо болеть только жаждой чтения, стремлением к новым горизонтам. Поэтому, неумоимо

перелопачивая тонны литературы, я полна идей и творческой энергии.

Взяв ребят за руку, соавторы наших спектаклей — братья Гримм, Карло Коллоди, Константин Бальмонт, Саша Чёрный, Корней Чуковский, Самуил Маршак, Аркадий Гайдар, Сергей Михалков, Агния Барто, Давид Самойлов — введут их в страну знаний. Зрители открывают для себя тайну написания книги про проказника Буратино, узнают трогательные истории о «хвостатеньких-зубатеньких», строят дом вместе с Джеком, отправляются в гости к маленьким человечкам, спасают с Мазаем зайцев, вместе с Чарли Чаплином путешествуют в Мультиландию и прочая, и прочая, и прочая...

НЕСОВМЕСТИМОСТЬ СО ЗЛОМ

Будучи счастливыми в стенах нашей библиотеки, которой уже исполнилось 90 лет, мы, тем не менее, не носим «розовые очки». Жестокость, хамство, скинхеды, вандализм, пренебрежение к старикам, забвение истории — эти нравственные проблемы волнуют и нас. Мы решаем их как можем, посредством театра, взывая к залу «на разрыв аорты». И это не лапотно-квасной патриотизм или бездушная книжная компиляция. Ведь наши отцы и деды прошли войну, концлагеря, геноцид, репрессии. Поэтому зритель нам верит.

За патриотические беседы и спектакли о войне, сыгранные сотни раз (да, наши беседы — это тоже своеобразные моноспектакли), творческий коллектив награждён медалью «Патриот России», премией «Триумф», медалями «Иван Фёдоров». Во имя и славу кни-

▲ Один из любимых спектаклей детворы — «Приключения весёлой Морковки». Главную героиню исполняет Соня БЕЛОВА, а в роли разбойника Шишки — Александра ШИШКИНА

ги» и «Год литературы», кубками победителей Московского фестиваля «Читающий город». Все эти призы приятно греют взор и душу, хотя, конечно, главное для актёра – переполненный зрительный зал. Награда «За вклад в развитие и укрепление межнациональных отношений» даёт поддержку и уверенность в нужности нашей работы по ознакомлению с культурой разных стран. Доброжелательная реакция детворы на переживания героев национальных сказок – своеобразная гарантия, что наш зритель всегда будет против ненависти и войны.

Спектакли «Корноватки» не имели бы такого успеха и востребованности без помощи (материальной и духовной) друзей театра. Вот некоторые имена – ветеран труда Л.А. Овчинникова, ветеран Великой Отечественной войны А.Н. Беляков, композитор Н.Б. Щербинина, режиссёр Г.Ю. Мокрова, методист Ивановского дома национальностей Ф.Г. Тапаева, редактор ОБДЮ И.А. Чернышова, краеведы Л.Н. Титова и Н.С. Ильина, костюмер Г.В. Ушакова-Барсега, педагоги дополнительного образования Ф.М. Авхадшина и Л.И. Ширяева, художница О.П. Наумова, работник культуры Г.К. Чернышова, главный библиотекарь Библиотеки семейного чтения в Суховке Л.И. Иванова.

ПРЕОДОЛЕНИЕ – БЕЗ БОЯЗНИ

Любой театральный коллектив – это сложный организм: некое хитро привитое дерево, на котором одновременно растут и яблоки, и груши, и вишни... Притираешься друг к другу годами. А награда – любовь зала, когда после спектакля

Артисты «Корноватки» по образованию – музыканты, культурологи, филологи, но, работая с детьми, они должны быть и педагогами от Бога, а раз уж нет актёрского образования, то, несомненно, сценическими самородками. Конечно, за два десятилетия пройдена серьёзная школа мастерства: это и уроки немецкого мима Маркуса Дросса, и пристальный анализ посещаемых спектаклей, и собственные творческие находки.

▲ Актриса театра И.А. СМИРНОВА рассказывает зрителям историю Крошечки-Хаврошечки («русская страничка» проекта «Золотая яблоня»)

подбегают дети и обнимают актёров. Такой симбиоз душ, спаянность коллег по сцене (когда ты понимаешь партнёра с полуслова и, произнося текст пьесы, думаешь про себя: как здорово всё у нас идёт сегодня, братцы!) мы испытали, например, играя гоголевского «Ревизора» и скетчком «Приключения весёлой морковки». Конечно, это театральное чувство локтя пришло после долгих репетиций, непростых совместных поисков. В один прекрасный момент ты понимаешь, что способен войти в ткань спектакля, в его тонкий мир за считанные минуты. Знаете ли вы, друзья, что пишем мы одновременно сразу несколько пьес? В несколько слоёв. Вот назрело одно «дитя», и мы выводим его на нашу маленькую сцену, а за спиной толпятся следующие...

Трудно писать о себе. Вспоминается анекдот о мартышке, услышавшей от Бога: «Умные – налево, красивые – направо». В начале нашей творческой карьеры были страхи и сомнения, с годами пришла уверенность в своей нужности. У нас странный театр. Может, и не театр вовсе. Понять, кто мы, можно, только посмотрев все наши спектакли-уроки, в которых актёры стремятся показать любимому зрителю, читателю и даже просто прохожему ту духовную площадку и опору, на которой он может твёрдо стоять над океаном различных испытаний.

Каждый раз, отмечая юбилей нашего маленького творческого коллектива, мы делаем особый спектакль, пытаюсь понять нечто важное

об искусстве и о нас самих. На пятилетие в ходе своеобразного концерта «Ах, мой милый шиболет!» просто показали отрывки из разных постановок. На 10-летие в пьесе «Маски дель арте» публике открылись наши думы о назначении театра в целом. На 15-летие отследили путь собственного формирования и развития. На 20-летие родилась «Книга ангелов» — сложное поэтическое размышление о нравственном выборе...

Великий Аркадий Райкин любил повторять, что «мимолётность — неотъемлемое свойство театра. Но, пожалуй, ни в каком другом искусстве успех не бывает столь очевиден, осязаем. Равно как и забвение...» Хочется, чтобы наше пожелание, записанное на юбилейном баннере «Корноватке — 20, 25, 30...», воплотилось в жизнь. И ещё, чтобы мы все вместе отметили 100-летие Ивановской областной библиотеки для детей и юношества.

P. S.

Известный армянский шахматист Ашот Наданян писал, что постскриптум является в письме главным местом, которое притворяется второстепенным. И в этом, несомненно, что-то есть...

Завершился Год театра, и копяты думы в умах обитателей старого дома на Крутицкой в центре Иванова. Вспоминается одна китайская вещичка из Музея восточной культуры в Киеве: сквозь тончайшую оболочку первого большого костяного яйца просматривается резная скорлупа следующего, а за ней — ещё 11 слоёв! Так и наша актёрская работа в стенах библиотеки. С одной стороны, мы очень много выступали на различных мероприятиях в разных отделах, как бы «распыляясь». А с другой, замечая пристальное внимание общественности к миру сцены, стали больше прислушиваться к себе. И вдруг из «куколок» театрального материала, таившегося многие годы, стали «вылупляться» новые удивительные «бабочки»...

Например, участвуя в Межрегиональном фестивале моноспектаклей в октябре 2019 г., актриса Ирина Смирнова раскрыла свой уникальный талант имитации и необыкновенно тонко представила зрителям нежный и трагичный образ Анны Герман в авторской музыкальной композиции «Гори, гори, моя звезда!». Общение с коллегами (наш город последнее время прямо-таки наполнился новоявленными театральными студиями!) зародило жажду реализации новых идей. В этом, наверное, и состоит глубинный смысл творческих конкурсов — пробуждать желание к завоеванию новых вершин.

Многолетняя дружба с ивановскими диаспорами вылилась в калейдоскоп ярких, насыщенных

◀ На наших представлениях всегда находится повод над чем-то поразмыслить...

...и от души порадоваться ▼

национальным колоритом занятий об 11 странах (Германия, Египет, Белоруссия, Татарстан, Индия и др.). Помогли накопившиеся в нашем чуланчике традиционные костюмы и утварь. «Фишка» этого авторского культурно-просветительского проекта под названием «Золотая яблоня» — сочетание богатого спектра информации о каждом этносе с исполнением народных песен на разных языках. Колорит костюмов и завораживающая многовековая мудрость сказок очаровывают ребят, снимая «шелуху» национализма, которая так легко наслаивается на души детей в современном мире... Итогом этой большой работы стала награда, полученная в РГДБ в ноябре 2019 г., — первое место в номинации «Фольклор» III Всероссийского конкурса авторских программ по приобщению детей к чтению.

Мы убеждены, что театр обязательно должен стать одним из инструментов формирования личности. Как говорит популярный оратор, нейролингвист Татьяна Черниговская, «искусство — особый путь познания мира...» Ну а умение перевоплотиться на сцене и прожить иную судьбу, усвоив её уроки, — это самое верное подспорье в важном деле воспитания через творчество. Воспитания здоровой души, излучающей свет... ☺