

Марионетки, какими вы еще их не видели | Marionnettes chinoises comme vous ne les avez jamais vues

Author: Ольга Юркина, [Лозанна](#) , 28.09.2011.

Йонг Фай и его актеры (© MARIO DEL CURTO)

Поэтичный спектакль «Hand Stories», созданный китайским потомственным кукольником Йонг Фаем на сцене лозаннского театра Види, возвращается на гастроли в Швейцарию. Трогательная история искусных рук и маленьких марионеток в большом мире – для взрослых и детей.

|"Hand Stories", un spectacle poétique créé au théâtre Vidy-Lausanne par l'héritier de cinq générations de marionnettistes à gaine chinoise, maître Yeung Faï, est de retour en Suisse.

Cette touchante histoire des mains habiles et des petites marionnettes dans un grand monde est destinée aux adultes et enfants.

Marionnettes chinoises comme vous ne les avez jamais vues

Сначала вас поразит невероятная ловкость пальцев, вдыхающих жизнь в крошечные фигурки китайских перчаточных марионеток. Те, что двигаются по безмолвному приказанию Йонга Фая, кукольника в пятом поколении, могут жонглировать вертящимися тарелочками на шестах, переодеваться без посторонней помощи и ухаживать за прекрасными дамами с аристократическим изяществом. А что уж говорить об их совершенном владении саблей и стремительными приемами китайского боевого искусства! – только успевай следить за неуловимыми движениями...

(© MARIO DEL CURTO)

Маленькие актеры Йонг Фая до такой степени проворны, что сам китайский мастер, расположившийся за сценой, кажется скорее наблюдателем, чем соучастником разыгрываемого представления: как будто его собственные руки не имеют никакого прямого отношения к происходящему. Тем временем, чтобы достичь подобного совершенства, требуются долгие годы тренировок, и сверхъестественно гибкие пальцы кукольника – сами по себе грандиозный спектакль.

На сцене все начинается так же ярко и красочно, как в жизни самого Йонг Фая: семья благородного происхождения, сановный дедушка-кукольник, талантливый отец Йонг Шенг, превративший детство своих сыновей в сказочный театр. Мир, сотканный из цветного фольклорного шелка и персонажей, напоминающих изящные статуэтки китайского фарфора. Вслед за старшим братом Йонг Фай начинает постигать мастерство отца, чтобы продолжить семейную традицию.

Но фарфоровая идиллия разбивается так же неожиданно, как сказочный персонаж-дракон превращается в беспощадный и жестокий символ диктатуры Мао, а добрый кукольник становится марионеткой, униженной и разбитой репрессиями китайской культурной революции. В этот раз храбрый китайский воин не смог победить коварного змея... Йонг Шенга обвиняют в измене партии и отправляют в лагерь, где он умирает в 1970 году.

(© MARIO DEL CURTO)

Его марионетки режим поспешил заблаговременно уничтожить: Йонг Фаю и его брату удалось спасти лишь нескольких актеров из кукольной труппы отца. «Замысел «Hand Stories» родился более десяти лет назад, когда я работал над «Сценами из Пекинской оперы». Этим спектаклем я обязан моей семье. Я наследник династии кукольников в пятом поколении, последнее звено в этой долгой передаче традиции от отца к сыну. Мне понадобилось время, прежде чем решиться сделать этот спектакль. Время, необходимое для осмысления того, что я хотел рассказать, и каким образом», - пишет Йонг Фай.

Игра марионеток незаметно вплетается в семейную летопись и большую политику, точнее, мировая и личная истории вдруг вмещаются в переносной кукольный театр, разросшийся до вселенских масштабов. На маленькой и большой сцене смыслом жизни становится сохранение традиции, передача капли человеческого тепла следующему поколению... Истории рук - в широком смысле слова.

Пожалуй, именно большая правда, заключенная в маленьких актерах, придает неотразимую силу и трогательность этому спектаклю. И когда анонимная рука дает грубый щелчок безоружной марионетке-каторжнику, внезапно раздавшийся в зале детский смех холодит душу. Но разве виноват беспечный маленький зритель, увидевший в грустной реальности безобидную шутовскую сценку, какую любят разыгрывать марионетки итальянской комедии, раздавая щелканы? Тем более что персонажи китайского мастера, следуя традиции, нередко балагурят на сцене и дубасят друг друга с еще большим вдохновением, чем европейские буффоны.

(© MARIO DEL CURTO)

Восстание на площади Тяньаньмэнь в 1989 году окончательно убеждает сыновей Йонг Шенга покинуть страну: Йонг Фай оказывается в Боливии, его брат – в Канаде. От чувства одиночества и заброшенности порой не могут спасти даже верные друзья марионетки, а разочарование в собственных силах нередко ставит в опасность продолжение семейной традиции. Но, как поется в одной известной песенке, которая прозвучит на сцене в исполнении марионеток, «The Show must go on»: у этой сказки будет хороший конец, возвращающий на сцену тот красочный мир, который дал рождение искусству Йонг Фая и его предков.

История семьи, «Hand Stories» одновременно – безвременный, универсальный спектакль о китайской марионетке и ее хранителях мастерах-кукольниках, о необходимости передать наследие будущим поколениям. Символ знания и мастерства, маленькое пламя, рискующее угаснуть в перипетиях времени, в конце разгорается еще сильнее. Тем радостнее передает его Йонг Фай, что теперь у него и в действительности есть верный последователь и ученик – французский актер, кукольник и клоун Йоанн Пенколе, второй участник спектакля.

(© MARIO DEL CURTO)

С Йонг Фаем Йоанн Пенколе, тогда – молодой выпускник Национальной высшей

школы искусства марионетки (ESNAM), познакомился в Страсбурге, во время работы над спектаклем китайских марионеток, поставленным Грегуаром Кайи, директором Театра юного зрителя (Théâtre du jeune public). Двухлетнее сотрудничество на сцене переросло во взаимное уважение и крепкую дружбу, и китайский мастер предложил талантливому актеру стать его ассистентом в первом самостоятельном проекте.

«Конечно, это очень личный проект, который Фай вынашивал многие годы. Когда он впервые поделился со мной идеей, у него уже были четкие представления о некоторых ключевых моментах спектакля и эскизы многих сцен, получивших воплощение в окончательном варианте. Вместе мы работали над созданием сценария в более глобальном смысле слова, чтобы сделать эту историю одновременно очень личной и универсальной. Позднее художник по спецэффектам и композитор внесли в пьесу элементы своего собственного творческого универсума, оставаясь верными истории Фая и его семьи», - рассказал **Йоанн Пенколе** «Нашей Газете.ch».

В «Hand Stories» визуальные эффекты, созданные тайваньской художницей Йилан Йе, как и фольклорно-медитативная музыка Колина Оффорда, стирают границы между традиционным и современным искусством, чтобы лишний раз подчеркнуть преемственность поколений. Головокружительная битва на саблях в исполнении марионеток Йонг Фая разворачивается на фоне проекции старого фильма, где его отец разыгрывает ту же самую сценку...

(© MARIO DEL CURTO)

«Основа традиции не меняется, но каждое новое поколение привносит в нее новые краски – в соответствие со своей личностью и эпохой. Мы слишком часто отделяем традиционную марионетку от современной, и этот спектакль будет доказательством, что техника кукольников находится в постоянном движении», - замечает Йонг Фай.

«Противопоставление традиции, или традиционной марионетки, ее современной ипостаси, вдохновленной новыми техниками и формами выражения, укоренилось несколько лет назад. Дискуссия продолжается до сих пор, но ни к чему не приведет, - комментирует мнение китайского мастера Йоанн Пенколе. - Марионетки Йонг Фая – тому доказательство. Его путь, открытия, жизни, личность делают из продолжателя вековой традиции современного создателя кукольного театра. Я думаю, желание превратить марионетку в музейный экспонат, свести ее до установленных традицией техник, отнимает у нее всю силу выразительности, всю душу».

(© MARIO DEL CURTO)

Самое невероятное сочетание видео-технологий с китайской марионеткой ожидает зрителя в конце спектакля, когда шкатулка кукольного театра раскрывается, обнажая создание представления изнутри: задумывались ли вы когда-нибудь, как кукольный тигр может вилять хвостом, чесаться и заглатывать персонажа? «Hand Stories» выставляют на показ истории пальцев и рук, предоставляя уникальную возможность следить за движением актеров на сцене и за рождающимся спектаклем – на экране.

Китайская марионетка требует особых тренировок и полной самоотдачи в овладении техникой. «Как и спортсмен, кукольник должен ежедневно упражняться, разминая и растягивая пальцы руки. Гибкость пальцев позволяет добиться точности жеста и фрагментации движения – например, всего одной фалангой, одним пальцем... Как скрипач, кукольник повторяет свои гаммы вокруг той или иной конкретной последовательности (битва, сценка обольщения). Ежедневная практика помогает разнообразить и усовершенствовать исполнение. Кукольник прекрасно знает свой инструмент, который он может чинить, настраивать, адаптировать к собственным рукам...», - делится закулисными тайнами Йоанн Пенколе.

Однако, приоткрыв некоторые хитрости пластики в своем спектакле, китайский мастер не выдает главного секрета древнейшего кукольного театра и сохраняет ироничную усмешку в движениях и на устах: последнего слова не сказано, ибо у этой истории еще будет продолжение.

Главные герои спектакля - династия Йонг Фая: дедушка, отец, старший брат и мастер собственной персоной (слева направо) © MARIO DEL CURTO

В каком направлении преемник Йонг Фая намерен нести маленькое пламя, символически переданное ему в конце спектакля? «Сложный вопрос... - задумывается Йоанн Пенколе.- Я работаю с марионетками вот уже почти шесть лет, и на мою игру и технику оказали влияние многие встречи и стажы, из которых складывается мой собственный путь. Несомненно, встреча с Йонг Фаем сыграла решающую роль, именно благодаря ему и "Hand Stories" я открыл искусство игры с перчаточной куклой. Китайская марионетка - специфическая техника, которую я продолжу осваивать, развивать и передавать молодому поколению. И все же сегодня трудно сказать, каким будет мой путь. Позднее, когда я обернусь и взгляну назад, он предстанет передо мной полностью».

[Théâtre Vidy-Lausanne](#)

"Hand Stories"

24.09-02.10 Лозанна-Види (билеты на сайте театра распроданы, но осталось несколько свободных мест, которые можно приобрести перед началом спектакля. Для этого нужно заранее записаться в очередь на кассе театра перед началом представления, однако стопроцентной гарантии администрация предоставить не может. Справки по телефону: +41 (0)21 619 45 45)

Гастроли:

**Дижон 20.10 - 21.10
Theatre des Feuillants**

**Невшатель 28.10 - 30.10
Théâtre du Passage**

**Мейлан (Meylan) 17.11 - 18.11
Théâtre Hexagone**

**Шамбери 08.12 - 11.12
Espace Malraux**

**Аннемасс 24.01 - 25.01 2012
Château Rouge**

Лион 31.03 - 05.04 2012
Théâtre Nouvelle Génération

Аннеси 01.05 - 07.05 2012
Bonlieu

[театр vidy lausanne лозанна](#)

Статьи по теме

[«Неподвижные путники» остановятся в Швейцарии](#)

[«Маленький человек» в пекле Одиннадцатого сентября](#)

Source URL: <https://dev.nashagazeta.ch/node/12327>