

ФТАХР 18.41.07

ЭОЖ 792.5

DOI: 10.65199/2617-6823-2026-20-3

Анар Ешмуратова¹, Нартай Ескендилов²^{1, 2} Күләш Байсейітова атындағы Қазақ
ұлттық өнер университеті
(Астана, Қазақстан)**АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰЫРШАҚ ТЕАТРЫНЫҢ РЕПЕРТУАРЫНДАҒЫ ӘЛЕМДІК КЛАССИКАНЫ
БЕЙІМДЕУ: БАЛАЛАР АУДИТОРИЯСЫНА АРНАЛҒАН ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТӘЖІРИБЕСІ**

Аңдатпа. Мақалада Астана қаласының Құыршақ театрының репертуарындағы әлемдік классика туындыларын бейімдеу принциптері «Маугли», «Дюймовочка», «Қайта оралған су перісі!», «Арыстан патша» спектакльдері мысалында қарастырылады. Зерттеу классикалық сюжеттерді режиссерлік тұрғыда интерпретациялау ерекшеліктерін және олардың балалар аудиториясының эстетикалық пен эмоциялық дамуына ықпалын анықтауға бағытталған. Жұмыстың ғылыми жаңалығы Қазақстан құыршақ театры тәжірибесіндегі әлемдік классиканы бейімдеудің ұлттық мәдени контекстегі ерекшеліктерін сараптауда көрінеді. Зерттеудің әдістемелік негізін тарихи-мәдени және салыстырмалы-талдамалық тәсілдер, сондай-ақ театрлық үдерісті бақылау мен әдеби түпнұсқалардың сахналық интерпретациясын талдау құрайды. Нәтижесінде классикалық шығармаларды шығармашылық тұрғыда қайта пайымдаудың заңдылықтары мен балалар көрерменінің жас ерекшеліктерін ескерудегі әдіс-тәсілдер анықталды. Сахнография мен режиссурадағы шешімдердің эмоциялық интеллектті, эмпатияны және балалардың көркем талғамын дамытуға бағытталғандығы көрсетіледі. Әлемдік классиканы құыршақ театрында бейімдеу эстетикалық қана емес, тәрбиелік маңызға ие екені дәлелденеді. Зерттеу нәтижелері театр педагогикасында және балалар театрларының репертуарлық саясатын қалыптастыруда пайдалануға болады.

Түйін сөздер: құыршақ театры,
бейімдеу,
әлемдік классика,
балалар аудиториясы,
сахналық интерпретация,
эстетикалық тәрбие,
режиссура,
Қазақстан.

Алғыс: Авторлар зерттеу барысында материал ретінде пайдаланылған Астана қалалық Құыршақ театрының шығармашылық ұжымына алғыс білдіреді. Сондай-ақ мақаланы қарастырып, бағалайтын рецензенттерге ризашылықтарын білдіреді.

Дәйексөз үшін:

Ешмуратова, Анар, және Нартай Ескендилов. «Астана қаласының құыршақ театрының репертуарындағы әлемдік классиканы бейімдеу: балалар аудиториясына арналған интерпретация тәжірибесі». *Eurasian Science and Arts*, т. V, № 20, 2026, 40-55 б. DOI: 10.65199/2617-6823-2026-20-3. (Орысша)

IRSTI 18.41.07

UDK 792.5

DOI: 10.65199/2617-6823-2026-20-3

Anar Yeshmuratova¹, Nartay Eskendirov²^{1, 2} Kulyash Bayseyitova Kazakh National
University of Arts
(Kazakhstan, Astana)**ADAPTATION OF WORLD CLASSICS IN THE REPERTOIRE OF THE PUPPET THEATRE OF ASTANA:
EXPERIENCE OF INTERPRETATION FOR THE CHILDREN'S AUDIENCE**

Abstract. The article examines the principles of adapting world classical works in the repertoire of the Astana Puppet Theatre, based on the performances *"Mowgli"*, *"Thumbelina"*, *"Once Again About the Little Mermaid!"*, and *"The Lion King."* The study aims to identify the features of directorial interpretation of classical plots and their impact on the aesthetic and emotional development of the children's audience. The novelty of the research lies in the analysis of Kazakhstan's experience in adapting world classics within the puppet theatre, where artistic solutions and pedagogical objectives form a unique model of aesthetic education. The methodological basis of the study includes historical-cultural and comparative-analytical approaches, as well as observation of the theatrical process and the transformation of literary sources into stage form. The results reveal regularities in the creative reinterpretation of classical works, taking into account national and cultural contexts and the age characteristics of young viewers. Particular attention is paid to scenographic and directorial techniques aimed at developing children's emotional intelligence, empathy, and artistic taste. The adaptation of world classics in puppet theatre performs not only an aesthetic but also an educational function, fostering moral values and broadening cultural horizons. The practical significance of the research lies in its applicability to theatre pedagogy and the development of repertoire policies for children's theatres in Kazakhstan.

Keywords: puppet theatre,
adaptation,
world classics,
children's audience,
stage interpretation,
aesthetic education,
directing,
Kazakhstan.

Acknowledgements: The authors express their gratitude to the creative team of the Astana Puppet Theatre for the inspiring performances that served as material for this research. The authors also thank the reviewers for their attention to the article and for the valuable comments that will help to improve its quality.

Cite:

Yeshmuratova, Anar, and Nartay Eskendirov. "Adaptation of world classics in the repertoire of the puppet theatre of astana: experience of interpretation for the children's audience". *Eurasian Science and Arts*, vol. V, no. 20, 2026, pp. 40-55. DOI: 10.65199/2617-6823-2026-20-3. (in Russian)

ГРНТИ 18.41.07

УДК 792.5

DOI: 10.65199/2617-6823-2026-20-3

Анар Ешмуратова¹, Нартай Ескенди́ров²^{1, 2} *Казахский национальный университет
искусств имени Күләш Байсейітовой
(Астана, Казахстан)***АДАПТАЦИЯ МИРОВОЙ КЛАССИКИ В РЕПЕРТУАРЕ ТЕАТРА КУКОЛ ГОРОДА АСТАНЫ:
ОПЫТ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ДЛЯ ДЕТСКОЙ АУДИТОРИИ**

Аннотация. В статье рассматриваются принципы адаптации произведений мировой классики в репертуаре театра кукол города Астаны на примере спектаклей «Маугли», «Дюймовочка», «Еще раз о Русалочке!», «Король Лев». Исследование направлено на выявление особенностей режиссерской интерпретации классических сюжетов и их воздействия на эстетическое и эмоциональное развитие детской аудитории. Научная новизна работы заключается в анализе казахстанского опыта адаптации мировой классики в театре кукол, где художественные решения и педагогические цели формируют уникальную модель эстетического воспитания. Методологическая основа исследования включает историко-культурный и сравнительно-аналитический подходы, а также наблюдение за театральным процессом и интерпретацией литературных первоисточников в сценической форме. В результате выявлены закономерности творческого переосмысления классических произведений с учетом национально-культурного контекста и возрастных особенностей юного зрителя. Особое внимание уделено сценографическим и режиссерским приемам, направленным на развитие эмоционального интеллекта, эмпатии и художественного вкуса детей. Показано, что адаптация мировой классики в театре кукол выполняет не только эстетическую, но и воспитательную функцию, способствует формированию нравственных ценностей и расширению культурного кругозора. Практическая значимость исследования заключается в возможности использования его выводов в педагогике театрального искусства и при разработке репертуарной политики детских театров Казахстана.

Ключевые слова: театр кукол,
адаптация,
мировая классика,
детская аудитория,
сценическая интерпретация,
эстетическое воспитание,
режиссура,
Казахстан.

Благодарности: Авторы выражают признательность творческому коллективу Астанинского театра кукол за вдохновляющие спектакли, послужившие материалом для исследования. Также выражается благодарность рецензентам за внимание к статье и ценные замечания, которые будут способствовать повышению ее качества.

Для цитирования:

Ешмуратова, Анар, и Нартай Ескенди́ров. «Адаптация мировой классики в репертуаре Театра кукол города Астаны: опыт интерпретации для детской аудитории». *Eurasian Science and Arts*, т. V, № 20, 2026, с. 40-55. DOI: 10.65199/2617-6823-2026-20-3. (На русском)

Введение

В период глубоких общественных перемен, которые переживает современный Казахстан, особое значение приобретает вопрос формирования эмоционально зрелой, морально устойчивой и эстетически образованной личности средствами мировой литературной классики. Театральное искусство, как живая и эмоционально-насыщенная форма культурной коммуникации, становится одним из ключевых инструментов развития внутреннего мира ребенка, его способности к сопереживанию, пониманию красоты и гармонии. Театр – это не только форма художественного высказывания, но и мощное средство социализации, воспитания нравственных ценностей, развития эмоциональной сферы и формирование эстетического мировоззрения у детей, в том числе.

Эстетическое воспитание детской аудитории является важнейшим направлением современной педагогики и искусствоведения, поскольку именно в детстве закладываются основы мировоззрения, основы художественной и эстетической культуры, эмоциональной чувствительности и нравственных ориентиров личности. Искусство, и, в частности, театральное искусство, выступает уникальной средой для всестороннего развития ребенка – от формирования художественного вкуса до формирования эмоционального интеллекта, позволяя ему глубже переживать и осмысливать жизненные ситуации благодаря познанию художественного образа.

Театр как синтетический вид искусства, сочетающий музыку, литературу, сценографию, актерское мастерство и хореографию, имеет неоспоримый потенциал для воздействия на эмоциональное, интеллектуальное и нравственное развитие юной аудитории. Этот художественный инструмент не только знакомит детей с красотой и

разнообразием культурного мира, но и помогает им формировать ценностные ориентиры через символику, драматические ситуации и интерактивные формы привлечения. Театр позволяет детям усвоить важные нравственные уроки, развить воображение, язык и навыки общения, стимулирует критическое мышление и эмоциональную чувствительность, что подтверждается исследованиями ведущих педагогов и культурологов, таких как Л. Выготский, А. Макаренко, В.Собкин, В.Левин и современные казахские ученые (Р.Каметов, К. Калденова, Б. Жакибаева).

Особый интерес вызывает исследование практики эстетического воспитания через театральное искусство средствами адаптации мировой классики в конкретном культурном пространстве Астанинского театра кукол. Город Астана, с его богатой театральной традицией, уходящей в середину XX века и разнообразием театральных и образовательных учреждений, системно работающих с детской аудиторией, является уникальной площадкой для анализа современных тенденций и вызовов в данной сфере.

В своей репертуарной политике театр кукол г. Астаны последовательно развивает направление детских и семейных спектаклей, создавая продукцию, адаптированную к возрастным, психологическим и мировоззренческим особенностям юного зрителя. Такие постановки, как «Маугли», «Дюймовочка», «Еще раз о Русалочке!», «Король Лев», основанные на сочетании интерактивных элементов, актуального содержания и ярких сценических решений, обеспечивающих высокую степень привлечения ребенка в театральный процесс. Их содержательное наполнение способствует формированию морально-этических ориентиров, развитию эмоционального интеллекта, критического мышления и способности к рефлексии. Спектакли театра сочетают традиции

классической драматургии с современными культурными кодами (в частности, темами цифровой реальности, медиапотребления, семейных идентичностей), что делает их релевантными и дидактически значимыми. Таким образом, театр выполняет функцию не только эстетического воспитания, но и культурной социализации ребенка как субъекта современного информационного общества.

Значимым фактором также педагогический и воспитательный потенциал театральной среды в целом: общение с миром сценического образа стимулирует развитие творческого воображения, артистических способностей, эмпатии и способности к диалогу с художественным произведением мировой классики.

Таким образом, деятельность Астанинского театра кукол в сфере детского репертуара может рассматриваться как системный и целенаправленный вклад в формирование театральной культуры подрастающего поколения, направленный на воспитание чувствительного, мыслящего и эстетически вооруженного зрителя.

Детский театральный репертуар театра кукол г. Астаны отличается широким жанровым спектром и глубоким тематическим наполнением, позволяющим охватить разные возрастные категории и уровни эстетического восприятия юной аудитории. Театр предлагает своим маленьким зрителям не только развлекательные постановки, но и глубокие воспитательные истории, несущие в себе философский подтекст, нравственные ориентиры и актуальные социальные месседжи.

Материалы и методы

В работе используются такие методы исследования как:

– эмпирические (наблюдение, сравнение, обобщение), так и теоретические методы научного анализа, среди которых:

– Историко-культурный подход – применялся для анализа понятийного и категориального аппарата, а также для исследования элементов и этапов развития современной режиссуры театра кукол.

– Аналитический метод – использован в исследовании для выявления специфических черт творческой деятельности режиссера в сценическом пространстве.

Одним из мощных средств эстетического воспитания и развития детей является театральное искусство. Театр органически сочетает в себе различные виды искусств: литературу (драму, а также эпос и лирику), музыку (от народной до классической и современной), танец, пантомиму, живопись, декоративное искусство, костюм и, конечно, актерское искусство, которые задействуют различные органы ощущений, оказывают эстетическое влияние на личность, усиливают впечатление от услышанного и увиденного и вызывают бурные эмоции и чувства.

Н. Донченко и И. Зайцева отмечают, что сценическое искусство имеет колоссальные возможности влияния на психику зрителя: «Театр-школа в процессе воздействия на зрительскую аудиторию обогащает ее новыми знаниями и эстетическим опытом, формирует и развивает мировоззренческие и национальный идеал; воспитывает нравственное отношение к собственной личности, к другим людям, к окружающей среде; готовит к философскому постижению мира. Театр-зрелище в процессе воздействия на зрителей оттачивает чувства человека, усовершенствует вкусовые предпочтения; развивает потребности и способности к творческому характеру деятельности. Театр-праздник обогащает реальную жизнь чувством эстетического наслаждения. Театр-развлечение способствует сохранению и восстановлению психического равновесия. Все указанные функции объединяет единая

сущностная – функция социализации личности» (Донченко, Зайцева).

В процессе взаимодействия с театром развиваются прежде всего эстетические качества личности, в частности, художественно-эстетическое восприятие действительности, творческое мышление, эстетический вкус, эстетическая культура и компетентность, ценностное отношение к искусству, формируются эстетические убеждения, потребности, интересы и ценности. Это та основа, которая позволяет человеку видеть прекрасное не только в театре или в любом другом виде искусства, но и в повседневной жизни (в отношениях, в работе, быту, природе, общественных явлениях).

Исследование О. Е. Коханой посвящено формированию первых детских театров в советский период, где особое внимание уделяется идее художественного и нравственного воспитания ребенка через театральное действие. Автор подчеркивает, что уже на ранних этапах становления детского театра его миссия рассматривалась как педагогическая, направленная на формирование эстетического восприятия и коллективного опыта через игру и сценическое действие (Коханая).

Не менее важным в области нашего исследования является труд В.Собкина и В.Левина, посвященный раскрытию особенностей художественного развития школьников в разных возрастных периодах (Собкин, Левин).

Адаптация литературных произведений для театра кукол, которая будет рассмотрена в данной статье, является процессом, требующим значительных творческих решений, связанных с сокращением материала, изменением акцентов и использованием специфических кинематографических приемов. Режиссеры изменяют структуру оригинала, чтобы отвечать требованиям жанра, но сохраняют эмоциональную и тематическую глубину, предоставляя

зрителям возможность почувствовать атмосферу и идеи, заложенные авторами книг. Каждая из рассмотренных адаптаций демонстрирует индивидуальный подход к работе с текстом, делая его доступным новой аудитории через средства искусства кукол.

Несмотря на научный интерес к данному виду трансформации, до сих пор не существует системы объективных критериев, позволяющих охарактеризовать взаимосвязь текста театральной постановки и литературного первоисточника. Использование кукольных форм в педагогической практике способствует развитию воображения, эмоциональной отзывчивости и коммуникативных навыков ребенка, превращая образовательный процесс в живое взаимодействие (Kröger & Nupponen).

Обсуждение и результаты

Адаптация произведений мировой классики для театра кукол – это популярная практика, позволяющая перенести оригинальные текстовые произведения в сценическое пространство и расширить их аудиторию. «Успешные театральные адаптации демонстрируют умение режиссеров превращать текст в увлекательные и выразительные визуальные и сценические произведения» (Исаева).

Первый этап адаптации состоит в подробном анализе оригинального литературного произведения. Режиссер должен изучить сюжет, понять характер персонажей, ключевые тематические мотивы, почувствовать стилистические особенности и контекст. Это позволит понять основные идеи автора, которые должны быть так или иначе сохранены в той или иной форме в адаптации.

Следующий шаг – разработка собственной режиссерской концепции адаптации. На этом этапе следует учесть специфику того, на какой сцене этот текст должен быть представлен, для какой аудитории оценить все свои ресурсы в

целом. То есть, перед воплощением сценического замысла, необходимо проанализировать целевую аудиторию. Сам режиссер должен определить, какие элементы оригинала текста будут сохранены, а какие изменены или добавлены. Следовательно, на данном этапе необходимо осуществить переосмысление сюжета. При необходимости можно изменить временные или пространственные рамки, адаптировать диалоги и персонажей. Сценарная работа проходит через структурирование сюжета, распределение сцен, написание диалогов, определение ключевых и эмоциональных моментов. Во время его написания важно сохранить логику и последовательность оригинального текста. Следующий шаг в реализации художественного текста – постановка. На этом этапе происходит воплощение режиссерского замысла в сценическом действии: режиссер взаимодействует с актерами, художником по костюмам, сценографом, композитором, хореографом и всей творческой группой театра, создавая единое художественное пространство спектакля. На этом этапе режиссер определяет сценическое пространство будущего спектакля: выбирает локацию, продумывает композицию сцены, разрабатывает сценографию, костюмы, куклы, световое и звуковое решение. Все эти элементы служат выражению атмосферы и настроения оригинального произведения, помогают передать его художественный образ и адаптировать к восприятию современной аудитории.

Заключительный этап – это период репетиций, сборки и художественного оформления спектакля. Здесь режиссер вместе с творческой группой уточняет ритм сценического действия, выстраивает финальные мизансцены, добавляет музыкальные и звуковые акценты, работает со светом и движением. Все это направлено на усиление эмоционального воздействия и создание цельного

сценического произведения, обладающего художественной выразительностью и внутренней гармонией.

Рассмотрим опыт адаптации мировой классики на примере известных театральных постановок театра кукол г. Астаны.

Важно рассмотреть общие черты успешных сценических версий классических произведений. Прежде всего – сохранение ключевых тем и мотивов оригинала. Удачные постановки, даже при изменении деталей сюжета или формы подачи, всегда бережно сохраняют главную идею автора, передавая ее через собственную художественную интерпретацию.

Современные технологии сегодня открывают новые возможности для театра: визуальные проекции, световые композиции, мультимедийные решения и необычные сценографические приемы позволяют придать произведению новое звучание. Главное, чтобы эти инновации не заслоняли смысл, а усиливали его, помогали зрителю глубже прочувствовать замысел и эмоциональное ядро истории. Применение мультимедийных решений усиливает вовлеченность аудитории и визуальную выразительность спектакля (Nicholson).

Не менее значимой, а порой и решающей для успеха постановки, становится живая актерская игра. Именно актеры придают сценическому действию подлинность, превращая литературных персонажей в живых людей, способных вызывать у зрителя доверие и сопереживание.

Опыт лучших театральных интерпретаций классических произведений показывает, насколько разнообразны могут быть художественные пути их воплощения. Режиссеры, сумевшие сохранить идейное ядро оригинала, но при этом смело использовать новые выразительные формы, достигают подлинного театрального успеха. Их постановки доказывают: творческое

переосмысление – не отказ от традиции, а ее развитие, обращенное к современному зрителю.

Режиссерская интерпретация литературного произведения – один из важнейших и самых тонких процессов театрального искусства. Именно она позволяет перенести текст на сцену, превратив слово в действие, а смысл в живое сценическое переживание. При этом сохраняется эмоциональное ядро оригинала, но форма обретает современное звучание, отвечающее ожиданиям сегодняшнего зрителя.

Такое воплощение требует от режиссера глубокого понимания авторского замысла, чутья к художественной материи и способности наполнить сцену собственным видением. Это творческий процесс, где анализ, поиск концепции, сценарная работа и репетиции сливаются в единое дыхание спектакля. Здесь от постановщика требуется не только профессиональное мастерство, но и интуиция художника, умеющего соединить классику и современность в живом театральном пространстве.

«Маугли (Ана құдыреті)» (по мотивам произведения Р. Киплинга); инсценировка и режиссер – Т.С. Хасангалиева; художники-постановщики – А. Сырбаева, Е. Сарсенбаев; хореограф – Ю.В. Амирова. Постановка раскрывает тему материнской любви, духовной преемственности и силы доброты; использованы планшетные, ростовые куклы и живой план.

Этот спектакль – это история о важности взаимоуважения и дружбы в условиях, когда ты отличаешься от других. Маугли, который воспитывался среди животных, демонстрирует детям, как важно не сдаваться и не забывать о своих корнях, даже когда приходится сталкиваться с трудностями или быть "не таким, как все". Спектакль также рассказывает о взаимопонимании между людьми и природой.

Спектакль «Маугли» в репертуаре Астанинского театра кукол имеет особое название – «Ана құдыреті» («Сердце матери»). В отличие от традиционных прочтений Киплинга, здесь акцент сделан не только на приключениях мальчика в джунглях, но и на глубокой теме материнской любви, заботы и переживания. Центральным мотивом становится образ матери – как человеческой, так и приемной, волчицы, воспитавшей ребенка. Эта интерпретация делает постановку ближе и понятнее детской аудитории, подчеркивая ценность семьи и материнского чувства.

В начале спектакля маленький Маугли показан в виде планшетной куклы. Это решение подчеркивает его хрупкость, незащищенность, зависимость от окружающих.

Актер в роли повзрослевшего Маугли. Когда герой подрастает, планшетная кукла сменяется живым актером. Это переход от куклы к человеку отражает взросление персонажа и его переход в человеческий мир.

Маски зверей. В постановке активно используются маски, надеваемые профессиональными актерами: маски волков, гиен, шакалов. Актеры не скрываются за куклами, а соединяют игру тела и выразительность маски, создавая цельные образы животных.

Костюмы выполнены с использованием меховых элементов, цветовой гаммы и фактур, имитирующих шкуру животных. Это придает образам достоверность и усиливает эффект погружения.

Ростовая кукла Балу. Одним из центральных образов является медведь Балу – ростовая кукла. Он добродушен, пластичен, активно взаимодействует с Маугли, танцует и играет, тем самым создавая контраст между грозными хищниками и мудрым, добрым наставником.

В спектакле большое значение приобретают танцы, пластика и

хореография. Движения актеров в масках передают повадки животных, ритмика танцев создает атмосферу джунглей, а музыкальное сопровождение подчеркивает драматические и комические моменты.

Спецэффекты и световое оформление усиливают впечатление, создавая ощущение настоящего «живого» леса.

Дети воспринимают постановку ярко и эмоционально: внимание удерживается благодаря смене кукольных и актерских форм, красочным костюмам, динамичной музыке и спецэффектам. История Маугли становится не только приключением, но и уроком о семье, верности, дружбе и любви матери.

Основанный на произведении Р. Киплинга сюжет переосмыслен через призму темы матери и семьи. Это делает классическую историю ближе культурным традициям Казахстана, где материнское сердце и семья имеют особую ценность.

Постановка соединяет актерскую игру, маски, куклы и хореографию. Смена форм (планшетная кукла → живой актер) символизирует рост и развитие героя.

Использование масок позволяет объединить актера и куклу в одном образе, а ростовая кукла Балуга создает яркий акцент. Такое сочетание традиционных приемов и визуальных эффектов дает зрелищное и самобытное решение.

Спектакль «Маугли» не только знакомит детей с классическим произведением Киплинга, но и формирует ценностные ориентиры: уважение к матери, понимание важности семьи, дружбы и верности. Через язык кукол, масок и танцев дети воспринимают классику как живое, эмоциональное действие.

«Дюймовочка» (по сказке Г. Х. Андерсена), инсценировка и режиссура – Т. Хасангалиева, М. Аргимбаева; художники-постановщики – А. Сырбаева, Е. Сарсенбаев; хореограф – Ю.В. Амирова.

Постановка основана на знаменитой сказке Ганса Христиана Андерсена и представляет собой пример сценического синтеза кукольного искусства и элементов анимации. В центре режиссерской концепции – образ Дюймовочки как воплощение нежности, чистоты и внутренней силы, что делает спектакль особенно близким детской аудитории.

Использование планшетных кукол позволяет актерам достигать высокой пластичности, создавая ощущение «оживших» персонажей. Художественное решение строится на сочетании яркой сценографии, выразительного света и цветовой палитры, благодаря чему создается поэтичная, визуально насыщенная среда.

Режиссерская трактовка ориентирована не на иллюстрацию текста, а на эмоциональное проживание сказки: зритель вовлекается в динамичное действие, где визуальные и музыкальные элементы образуют единую художественную ткань. Таким образом, спектакль демонстрирует, как средствами театра кукол возможно передать лиризм и философию андерсеновской прозы, адаптировав ее к восприятию ребенка.

В спектакле полностью используются планшетные куклы. Этот прием позволяет актерам работать с высокой пластичностью и подвижностью, создавая иллюзию «оживших» персонажей.

Центральный образ – театральная кукла Дюймовочка. Она создана как воплощение нежности и красоты, вызывает у зрителей эмоциональный отклик: сочувствие, радость, желание защитить маленькую девочку.

Лягушки. Яркие, подвижные планшетные куклы-лягушки оживляют действие. Благодаря мастерству актеров дети воспринимают их как живых существ: движения пластичны, выразительны и вызывают интерес.

Сценическое пространство построено в виде большого «окна», внутри которого разворачивается действие. Эта композиция дает эффект рамки, будто зритель наблюдает за ожившей картиной или мультфильмом.

Яркие цвета, выразительная световая палитра и художественная пластика создают впечатление «трехмерного» пространства, усиливая эффект присутствия.

Постановка основана на четкой визуализации, где каждый персонаж имеет яркий характер и легко запоминается ребенку. Пластичность кукол, выразительные декорации и динамика действия формируют у детей чувство чудесности, когда театр становится настоящей сказкой.

Сюжет Г. Х. Андерсена переработан в доступной и легкой форме: внимание акцентируется не на философских подтекстах, а на приключениях маленькой девочки и ее встречах с различными персонажами.

Кукольная форма помогает передать главную идею сказки – красота и нежность способны преодолеть трудности и найти свое счастье.

Использование планшетных кукол делает сказку особенно «живой», переводя литературный текст в зрелищную, эмоциональную форму.

Дети с интересом и восхищением воспринимают постановку: маленькая Дюймовочка становится для них героиней, с которой они сопереживают и радуются ее победам.

Визуальные приемы и эффект трехмерности создают полное ощущение погружения в сказочный мир.

Спектакль развивает у детей чувство эмпатии, учит сопереживать и радоваться вместе с героем. В художественном плане «Дюймовочка» – пример того, как мировая литературная классика может быть адаптирована в театре кукол с использованием современных художественных средств, сохраняя при

этом искренность и эмоциональную силу сказки. Зарубежные исследования подтверждают, что театр кукол используется в дошкольном образовании для формирования эмпатии, эмоциональной устойчивости и творческого самовыражения (Lenakakis, Paroussi & Tselfes).

«Дюймовочка» в кукольной интерпретации Астанинского театра – это сочетание мировой классики, современного кукольного искусства и визуальных технологий, создающее для детей уникальный опыт встречи с Андерсеном через язык театра.

«Еще раз о Русалочке!». В качестве примера адаптированной сказки для возрастной аудитории можно назвать мюзикл ГККП театра г. Астаны «Еще раз о Русалочке!» (по мотивам произведения Г. Х. Андерсена и мультфильма У. Диснея); режиссер – А. К. Салаева; композитор – А. Менкен; формат – «черный кабинет» (black light theatre).

Постановка сочетает планшетные и светящиеся куклы, создавая эффект подводного пространства и усиливая эмоциональную выразительность. В отличие от проанализированного выше мюзикла в данной постановке актеры не представлены на сцене, остаются за сценой. Акцент зрителя смещен исключительно на куклы.

Спектакль выполнен по форме «Черный кабинет», а его содержание полностью отвечает возрастным особенностям зрителей. Спектакль характеризуется высокой зрелищностью, красочным декоративным оформлением, соответствующим музыкальным сопровождением, однако, содержательная сторона характеризуется большей сложностью по сравнению с постановками для детей в возрасте до 5 лет, апеллирует к воображению зрителей, побуждая их задумываться над идейным содержанием, над мотивами, которые побудили Русалочку поступить именно таким образом.

Таким образом, в рамках данной постановки используются многочисленные инновационные приемы и средства обогащения содержания и повышения зрелищности мюзикла, а содержание сказки полностью отвечает возрастным особенностям детей в возрасте от 5 до 7 лет, которые уже способны интерпретировать мотивы поступков персонажей, проявлять высокий интерес к содержательной стороне постановки. Более того, подобные постановки обеспечивают возможности проявления фантазии, воображение ребенка.

«Для детей нужна художественная условная правда, натурализм их духовно не обогащает и эстетически не радует. ... Детский художественный театр должен черпать свой репертуар главным образом в сказке, фантастики и классических произведениях» (Погребняк).

«Русалочка» в репертуаре Астанинского театра кукол – это масштабная постановка, полностью выстроенная в технике «черного кабинета».

Спектакль использует приемы условного театра, где главным средством выражения становятся планшетные куклы, работа с цветом и светом.

Визуальный эффект погружает зрителя в морское пространство: кажется, что все действие происходит в воде, а зритель смотрит не спектакль, а оживший трехмерный мультфильм.

Основная техника спектакля – планшетная кукла. Благодаря скрытым кукловодам (невидимым в «черном кабинете») создается ощущение легкости и плавности движения, которое усиливает иллюзию «подводного мира».

Центральным визуальным образом является ростовая кукла Урсулы. Контраст между маленькими планшетными куклами и огромной фигурой Урсулы усиливает драматизм постановки.

Черный кабинет. Прием «black light theatre» позволяет полностью скрыть актеров-кукловодов: черные костюмы и

специальное освещение делают их невидимыми для зрителя. За счет этого куклы будто бы парят в пространстве, а сцена напоминает анимационное действие. При правильной световой организации создается иллюзия глубины и многослойности, эффект «3D-картинки».

Сценическое пространство заполнено яркими световыми акцентами – синие, зеленые и фиолетовые тона воспроизводят атмосферу подводного мира. Использование светящихся элементов на куклах создает дополнительные визуальные акценты (рыбы, морские растения, хвост Русалочки). Контраст между светом и темнотой позволяет построить динамику действия: смена сцен ощущается как движение сквозь морские глубины.

Спектакль воспринимается детьми особенно ярко: визуальные приемы и иллюзия «ожившего мультфильма» вызывают неподдельный интерес.

Внимание удерживается за счет постоянного движения кукольных персонажей, изменения световых картин и масштабных образов. Отсутствие видимых актеров делает восприятие более цельным: ребенок полностью «входит» в сказку.

«Русалочка» Г. Х. Андерсена – одна из ключевых сказок мировой литературы. В кукольной интерпретации театра постановка акцентирует внимание не столько на трагическую линию оригинала, сколько на визуальную зрелищность с акцентом на эмоциональное переживание.

Сюжетные линии упрощены и адаптированы под детскую аудиторию, акцент сделан на яркие персонажи и визуальные решения.

Морская символика переведена на язык театра кукол: плавные движения планшетных кукол и работа в «черном кабинете» создают образ подводного пространства.

Образ Урсула представлен как ростовая кукла, подчеркивающая конфликт

и визуально концентрирующая внимание на борьбе добра и зла.

Педагогическая и эстетическая значимость спектакля.

Постановка учит детей сопереживанию, развивает эстетический вкус и внимание к художественной форме. «Русалочка» становится примером того, как мировая литературная классика может быть переведена на язык кукольного театра через современные технические решения и синтез визуальных приемов.

Таким образом, «Русалочка» – это спектакль, где адаптация мировой классики строится не только на переработке текста сказки, но и на уникальных кукольных технологиях (черный кабинет, планшетные куклы, ростовой персонаж), создающих эффект «живого мультфильма» и открывающих детям путь к восприятию литературы через театральное искусство.

«Король Лев». В качестве примера спектакля для младшего школьного возраста можно назвать мюзикл ГККП театра кукол г. Астаны «Король лев», созданный по мотивам мультфильма У. Диснея «Король лев».

Авторами постановки являются И. Миччи, Дж. Робертс, Л. Вульвертон; композиторы Элтон Джон, Ганс Зиммер; режиссер-постановщик А. К. Салаева; хореограф Ю.В. Амирова; хормейстер С. Бекмаганбетова.

Сюжет постановки соответствует известному диснеевскому мультфильму, однако, сценические решения качественно новые. Роли главных героев (львов) исполняют профессиональные актеры, одетые в яркие костюмы «пустынных» окрасок. Кроме того, в мюзикле используются ростовые куклы антилоп и зебр. Мюзикл по своей природе представляет собой синтетическое действо, в котором органично соединяется вокал и пластика, актерская игра и хореографическое искусство, причем, пластике отводится ведущая роль. Именно пластическое оформление каждого

персонажа позволяет «вдохнуть новую жизнь» в постановку, придать ей динамичность, экспрессивность и выразительность.

Отдельное внимание зрителей и критиков привлекло музыкальное оформление постановки. Принимая во внимание то многообразие событий, эмоциональных переживаний, вызванных ими, причем, зачастую далеко не детских, можно сказать, что арии персонажей данного мюзикла очень красочны, направлены на передачу всей гаммы эмоций и чувств, но в то же время, чрезвычайно сложны. Необходимо отметить, что актерам удалось воплотить поистине удивительную музыкальную партитуру мюзикла. Как сольные, так и хоровые партии были исполнены на высоком профессиональном уровне, что позволило постановке выйти далеко за рамки обычной детской постановки.

Таким образом, мюзикл «Король Лев» представляет собой уникальное самобытное явление в современной истории казахского искусства театра кукол. Инновационность постановки проявляется как в выборе эффективного приема полумасок, позволяющего совмещать статичность и динамичность, представления актеров и кукол на одной сцене, мастерстве хореографического, музыкального и техническо-сценического оформления. Постановка полностью отвечает возрастным интересам младших школьников и младших подростков.

«Король Лев» в репертуаре театра кукол представляет собой крупномасштабный музыкально-хореографический спектакль в жанре мюзикла, объединяющий актерскую игру, вокал, пластику и кукольные техники. По формату это синтетическое действо: музыка, песня и хореография играют здесь не вспомогательную роль, а формируют драматургическую основу спектакля. Сюжет опирается на известную мировую сюжетную канву (диснеевская версия и универсальные мотивы мифологического

повествования о судьбе и преемственности), что делает постановку образцом адаптации мирового культурного материала для детской аудитории.

Постановка отличается яркой визуальной эстетикой: костюмы исполнены в «пустынно-песочной» гамме – охра, песочные, золотистые оттенки – и при этом стилизованы под животный мир (шерстяные фактуры, графические узоры, масочно-кукольные элементы). Художественное решение балансирует между условностью (чтобы не пугать ребенка) и убедительной «живой» пластикой, которая помогает передать поведенческие особенности животных.

В постановке активно используются маски и полумаски (частичные масочные решения): они позволяют сочетать статичность образа (фиксация животного силуэта) и динамичность актерского движения (лицо и голос остаются «живыми»). Полумаска дает режиссеру возможность одновременно демонстрировать актера и образ животного, создавая эффект «двойного представления» – человек + образ.

Планшетная кукла. Маленький львенок (Симба в детстве) представлен планшетной (плоскостной) куклой в отдельных сценах – это обеспечивает выразительную, условную и одновременно «сфокусированную» работу на линии сцены, где крупный образ львенка нужно показать близко и детально.

Ростовые куклы. Для массовых сцен и образов крупных животных (антилопы, зебры и пр.) используются ростовые куклы и костюмированные актеры-кукловоды: такие решения придают сцене масштаб и подвижность, позволяют разворачивать массовые танцевальные эпизоды.

Комбинация форм. На сцене соседствуют видимые актеры в костюмах, ростовые куклы и планшетные элементы – это дает богатую пластическую палитру и делает представление интересным и легко воспринимаемым детьми.

Главные роли (Симба – в детстве и взрослом образе; Муфаса; Скар; Тимон и Пумба и др.) исполняют профессиональные актеры, обладающие навыками вокала и пластики. В постановке много танцевальных сцен и песенных номеров, причем пластике отводится ведущая роль: через движение и ритм раскрывается характер героев и разворачивается драматургия. Вокал и музыка служат приемом вовлечения, эмоциональной «подсказкой» для детского восприятия.

Жанр мюзикла в «Короле Льве» сочетает комические и трагические линии: здесь есть яркие комедийные эпизоды (партнеры-комики), и есть острые драматические повороты (потеря, вызов, принятие ответственности). Такая смешанная эмоциональная палитра позволяет детям сопереживать, одновременно получая развлечение и воспитательный посыл.

Техническое и сценическое оформление (костюм, свет, музыкальное сопровождение) направлено на то, чтобы поддерживать единое эстетическое поле – ребенок видит и ощущает «жизнь саванны», но в мягкой, театрально-условной форме.

«Король Лев» как спектакль – пример адаптации мировых сюжетов к детской сцене: исходный сюжет (диснеевская версия, которая опирается на универсальные архетипы и, в литературной традиции, отчасти соотносится с мотивами «Гамлета» Шекспира) преобразуется в форму мюзикла-праздника, где доминируют темы семьи, долга и взросления.

Сокращение и реконструирование сюжетных линий – сложные этические дилеммы сглаживаются, остаются ключевые моральные опоры (ответственность, дружба, семья).

Визуальная условность – через маски, куклы и костюмы текст «мифологии» переводится в читаемые для ребенка образы.

Музыка как средство коммуникации – песни и ритм усиливают эмоции и делают смысл легкодоступным для понимания и восприятия.

Смена фокуса – в детской адаптации акцент делается на переживаниях маленького героя, на его пути взросления и на социальной поддержке (друзья, семья).

Постановка отвечает возрастным интересам детей: динамика, визуальная насыщенность, музыка и танец удерживают внимание; одновременно спектакль прививает базовые моральные ориентации: смелость, верность, уважение к старшим. Эстетически дети получают соприкосновение с большой сценической формой (мюзиклом), что развивает художественный вкус и способность к эмоциональному сопереживанию.

Заключение

Когда режиссер театра кукол обращается к мировой классике – будь то сказка Андерсена, повесть Киплингa или современная драматургическая переработка, – он работает не только с литературным первоисточником, но и с драматургическим материалом, который необходимо перевести в язык кукольного искусства.

Главная задача постановщика – адаптация произведения для детской аудитории. В отличие от драматического театра, где допустимы прямые обращения к темам смерти, страдания или социальных конфликтов, театр кукол выстраивает условное сценическое действие, смягчая тяжелые коллизии и переводя их в метафорическую форму. Трагические мотивы «прячутся» за выразительной визуальной метафорой, музыкальным сопровождением, пластикой кукол, ярким сценическим образом. Кукольные постановки способствуют развитию эмпатии и понимания эмоций других людей (Goldstein & Winner, 2012).

Таким образом, режиссерская адаптация мировой литературы в театре кукол выполняет сразу несколько функций:

- психологическая защита ребенка – исключение избыточной жестокости или прямого изображения смерти, чтобы не травмировать детскую психику;

- доступность восприятия – упрощение и переосмысление сюжетных линий

в игровой, зрелищной форме;

- познавательная функция – знакомство юных зрителей с мировой классикой через художественный язык театра;

- современность – использование актуальных постановочных приемов (музыка, свет, пластика, кукольные технологии), чтобы спектакль был интересен ребенку XXI века;

- воспитательная и художественная ценность – формирование эстетического вкуса, эмпатии и нравственных ориентиров.

Именно поэтому постановки по мировой классике в репертуаре театра кукол становятся не просто иллюстрацией литературного текста, а сценической адаптацией, которая соединяет художественный замысел автора и педагогическую ответственность режиссера.

Исследование показало, что театральные адаптации имеют свою специфику, требующую от режиссера внимания к деталям и использованию разнообразных художественных средств. Успешные театральные постановки в значительной степени зависят от умелого сочетания драматургии, актерской игры, использования кукол и сценического дизайна.

Список источников

Goldstein, Thalia R., and Ellen Winner. "Enhancing Empathy and Theory of Mind through Acting." *Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts*, vol. 6, no. 1, 2012, pp. 1–12. American Psychological Association, <https://doi.org/10.1037/a0025269>. Accessed 29 June 2026.

Kröger, Tiina, and Anna Nupponen. *Puppet as a Pedagogical Tool: A Literature Review*. University of Turku, 2019, [https://www.academia.edu/47536531/Puppet as a Pedagogical Tool A Literature Review](https://www.academia.edu/47536531/Puppet_as_a_Pedagogical_Tool_A_Literature_Review). Accessed 29 June 2026.

Lenakakis, Antonis, Maria Paroussi, and Vasilis Tselfes. "Puppet Theatre in Greek Preschool Education." *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, vol. 21, no. 3, 2022, pp. 109–124, <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1366692.pdf>. Accessed 29 June 2026.

Nicholson, Helen. *Theatre, Education and Performance: The Map and the Story*. Palgrave Macmillan, 2011. <https://doi.org/10.1007/978-0-230-34502-7>. https://api.pageplace.de/preview/DT0400.9780230345027_A25461785/preview-9780230345027_A25461785.pdf. Accessed 29 June 2026.

Донченко, Наталья, и Ирина Зайцева. «Некоторые аспекты эстетического воспитания будущих актеров и режиссеров средствами театрального искусства (к вопросу становления национальной элиты)». *Вестник Киевского национального университета культуры и искусств. Серия «Сценическое искусство»*, № 2(1), 2019, с. 94–106.

Исаева, Наталья. «Теория постдраматического театра: прицел на движущуюся цель». *Леман Х.-Т. Постдраматический театр*. Москва: Издательство Фонда развития драмы Анатолия Васильева, 2013, с. 16–25.

Коханая, Ольга. «Первый детский театр советской России». *Вестник МГУКИ*, № 1, 2009, с. 245–250.

Погребняк Галина. «Сцена как простор художественных изысканий режиссера-автора. Часть 1. Райнер Вернер Фасбиндер: сценически-экранные эксперименты». *Искусствоведческие записки: сборник научных статей*. Вып. 40, 2021, с. 184–190.

Собкин, Владимир, и Левин Вадим. «Художественное образование и эстетическое воспитание». *Вопросы психологии*. № 1, 1989, с. 11–18.

References

Donchenko, Natalia, and Irina Zaitseva. "Nekotorye aspekty esteticheskogo vospitaniya budushchikh akterov i rezhisserov sredstvami teatral'nogo iskusstva (k voprosu stanovleniya natsional'noi elity)" [Some Aspects of the Aesthetic Education of Future Actors and Directors through Theatre Arts (On the Formation of the National Elite)]. *Vestnik Kievskogo natsional'nogo universiteta kul'tury i iskusstv. Seriya "Stsenicheskoe iskusstvo" [Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series: Performing Arts]*, vol. 2, no. 1, 2019, pp. 94–106. (in Russian).

Goldstein, Thalia R., and Ellen Winner. "Enhancing Empathy and Theory of Mind through Acting." *Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts*, vol. 6, no. 1, 2012, pp. 1–12. <https://doi.org/10.1037/a0025269>.

Isaeva, Natalia. "Teoriya postdramaticheskogo teatra: pritsel na dvizhushchuyusya tsel'" [The Theory of Postdramatic Theatre: Aiming at a Moving Target]. *Postdramaticheskii teatr [Postdramatic Theatre]*, by Hans-Thies Lehmann, Izdatel'stvo Fonda razvitiya dramy Anatoliya Vasil'eva, Moscow, 2013, pp. 16–25. (in Russian).

Kokhanaya, Olga. "Pervyi detskii teatr sovetskoi Rossii" [The First Children's Theatre of Soviet Russia]. *Vestnik MGUKI [Bulletin of the Moscow State University of Culture and Arts]*, no. 1, 2009, pp. 245–250. (in Russian).

Kröger, Tiina, and Anna Nupponen. *Puppet as a Pedagogical Tool: A Literature Review*. University of Turku, 2019.

Lenakakis, Antonis, Maria Paroussi, and Vasilis Tselfes. "Puppet Theatre in Greek Preschool Education." *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, vol. 21, no. 3, 2022, pp. 109–124.

Nicholson, Helen. *Theatre, Education and Performance: The Map and the Story*. Palgrave Macmillan, 2011.
<https://doi.org/10.1007/978-0-230-34502-7>.

Pogrebniak, Galina. "Stsena kak prostor khudozhestvennykh izyskaniy rezhissera-avtora. Chast' 1. Rainer Verner Fassbinder: stsenicheskie-ekrannye eksperimenty" [The Stage as a Space for the Artistic Exploration of the Director-Author. Part 1. Rainer Werner Fassbinder: Stage and Screen Experiments]. *Iskusstvovedcheskie zapiski [Art Studies Notes]*, no. 40, 2021, pp. 184–190. (in Russian).

Sobkin, Vladimir, and Vadim Levin. "Khudozhestvennoe obrazovanie i esteticheskoe vospitanie" [Arts Education and Aesthetic Upbringing]. *Voprosy psikhologii [Questions of Psychology]*, no. 1, 1989, pp. 11–18. (in Russian).

Сведения об авторах

Ешмуратова Анар Карибаевна – PhD, доцент кафедры «Искусство музыкально-драматического и кукольного театра» факультета «Театральное искусство и искусствоведение»

Казахский национальный университет искусств имени Күләш Байсейітовой (Казахстан, Астана).

E-mail: anaraesmuratova974@gmail.com

ORCID: 0000-0002-6531-3863

Ескенди́ров Нартай Рамазанович – PhD, доцент кафедры «Искусствоведение» факультета «Театральное искусство и искусствоведение»

Казахский национальный университет искусств имени Күләш Байсейітовой (Казахстан, Астана).

E-mail: Naka_oner@mail.ru

ORCID: 0000-0003-4303-8685

Авторлар туралы мәліметтер

Ешмуратова Анар Карибаевна – философия докторы (PhD), доцент, «Музыкалық драма және қуыршақ театр өнері» кафедрасы, «Театр өнері және өнертану» факультеті, Күләш Байсейітова атындағы Қазақ ұлттық өнер университеті (Қазақстан, Астана).

E-mail: anaraesmuratova974@gmail.com

ORCID: 0000-0002-6531-3863

Ескенди́ров Нартай Рамазанович – философия докторы (PhD), доцент, «Өнертану» кафедрасы, «Театр өнері және өнертану» факультеті, Күләш Байсейітова атындағы Қазақ ұлттық өнер университеті (Қазақстан, Астана).

E-mail: Naka_oner@mail.ru

ORCID: 0000-0003-4303-8685

Authors information

Yeshmuratova Anar Karibayevna – PhD, Associate Professor, Department of Musical Drama and Puppet Theatre Art, Faculty of Theatre Art and Art Studies, Kulyash Bayseitova Kazakh National University of Arts (Kazakhstan, Astana).

E-mail: anaraesmuratova974@gmail.com

ORCID: 0000-0002-6531-3863

Eskendirov Nartay Ramazanovich – PhD, Associate Professor, Department of Art Studies, Faculty of Theatre Art and Art Studies, Kulyash Bayseitova Kazakh National University of Arts (Kazakhstan, Astana).

E-mail: Naka_oner@mail.ru

ORCID: 0000-0003-4303-8685