

Мая Брандесова

Семь дней ЧЕЛОВЕКА ТЕАТРА

...Число семь – особенное. И в нумерологии, и в фольклоре, и в религии... Можно относиться к таинствам чисел скептически («Жалею вас, приверженцы фатальных дат и цифр...»), – пел Владимир Высоцкий, правда, как всегда, оставляя простор толкованиям), однако не даром и библейские семь дней Творения – космическая неделя, явившаяся прообразом нашей, земной, – показывают нам это число, как некую законченность, константу, внутри которой происходит становление главных жизненно важных элементов человеческой вселенной.

Пролог

Пусть не смутит читателя пафосное начало разговора о, казалось бы, суетном и житейском – семи днях седьмого по счету театрального марафона. В 2012 г. руководитель Нового Художественного театра (НХТ) Челябинска Евгений Гельфонд, при дружеской поддержке известного критика Нины Мазур и сплоченной творческой и административной команды разработал идею нового театрального фестиваля-лаборатории спектаклей малых форм, главным действующим лицом которого станет Актер.

От конкурсного варианта, обесценивающего саму идею лаборатории, отказались ради вдумчивой, глубокой работы театральных критиков. От них требовались подробные открытые обсуждения, своего рода интеллектуальные «спектакли», вызывающие не меньший интерес у зрителей и участников фестиваля, чем работа актеров и режиссеров.

Название «ЧЕЛОВЕК ТЕАТРА» также родилось в поиске смысла, отличающего лабораторию, задуманную НХТ, от других международных российских форумов. Человек во главе угла, человек театра – и актер, и режиссер, и критик, и зритель. Нравственные смыслы; духовный поиск, составляющий суть не только русского, но и любого хорошего театра вне зависимости от национальных, культурных и стилевых рамок, – вот содержание Фестиваля. И, конечно, «ЧЕЛ» – намек на Челябинск.

В 2013 г. фестиваль взял старт. Мы решили рассказать о седьмом по счету фестивале сквозь призму всей его истории. Таким образом, первый день фестиваля 2019 г. перенесет нас и в первый его год. Условно мы дадим каждому «дню» название дня недели. В самих именах дней – их смысловое зерно. Это облегчит нам задачу.

Понедельник. Начало

– «Виктор, Виктор!» – актер Санкт-Петербургского театра «Особняк» Дмитрий Поднозов в роли слепого деда взывает к аутисту-внуку (Алиса Олейник). Его громкие, резкие призывы как удары в глухую стену. Мальчик изредка сквозь зубы отвечает: «Я рисую». Спектакль Алексея Янковского по пьесе Алекса Бьерклунда «Машина едет к морю» открывает седьмой «ЧЕЛОВЕК ТЕАТРА»...

В 2013-м первым спектаклем первого фестиваля была пронзительная работа Молодежного театра из Душанбе по стихам таджикского поэта-эмигранта Бозора Собира «Ночь вдалеке от Родины».

«Машина едет к морю». Театр «Особняк». Санкт-Петербург.
Сцена из спектакля

Перевода не было. Однако в поэтическом, символическом, искреннем, актерски сильном и режиссерски умном пространстве спектакля слова играли меньшую роль, чем все остальное. Актерам удалось передать ностальгию, мучения и радости души, отторжение Отечества и неизбежную любовь к нему, что называется, от сердца к сердцу.

Анализируя путь, пройденный фестивалем за это время, понимаешь, что каждый год лаборатории невольно обретал свою тему, рождающуюся от драматургии отобранных спектаклей и идей, владевших большим не театральным миром. Тот первый год был «болен» темой, обозначенной великим Достоевским и отображенной в программке трехчастного грандиозного спектакля «Бесы» в режиссуре Е. Гельфонда (НХТ), показанного на этом же, первом СНЕЛОВЕКА ТЕАТРА: «Мы два существа и сошлись в беспредельности... в последний раз в мире. Оставьте ваш тон и возьмите человеческий! Заговорите хоть раз в жизни голосом человеческим».

Почти все постановки этого года: и упомянутый спектакль из Таджикистана, и «Бесы», и «Допрос» В. Деля по рассказу З. Прилепина, и «Танец Дели» Новосибирского драматического театра (С. Афанасьев по И. Вырыпаеву), и «Классика. РУ» Я. Рубина из Вологды, и даже эксцентричная «Летиция» П. Шеффера в постановке Златоустовского театра

К. Бойко. «Триптих для одной актрисы».
Новый Художественный театр. Челябинск

«Омнибус» – говорили о том, как нужно, просто необходимо человеку понять человека. И говорили «голосом человеческим»...

2019-й. «Машина едет к морю». Тяжелое сегодняшнее преломление той же самой темы, которую поднимал первый фестивальный год.

«Экзистенциальное творение Алекса Бьерклунда и Алексея Янковского поднимает непростые вопросы человеческого существования: одиночества, умения слышать и чувствовать Другого, свободы. <...> Три одиночества в каком-то космическом масштабе сошлись в убогой квартирке, может быть, кто знает, все-таки в одной машине, чтобы умчаться в Неведомое, почувствовать кожей ветер, скорость и соленые брызги»¹. Не все в этом спектакле удалось. Театру пришлось преодолевать «картонность» и вторичность драматургического материала, однако поиск тона, когда тон эпохи (явленный ее драматургией) начинает забывать сами звуки нормального человеческого языка, все-таки состоялся.

Вторник. День второй

Показал особенную прелесть и разнообразие жанра моноспектакля и, если первый день был ориентирован на диалог, следующий – на монолог. Человек театра явил себя в прямом смысле.

Новый Художественный театр Челябинска показал «Триптих для одной актрисы». Ксения Бойко в трех женских ипостасях, в трех

В. Анисенко – М. Кац. «Дирижер». Минский областной драматический театр

ролях и способах актерского мироощущения. Сильно, проникновенно, режиссерски и актерски изобретательно (не в смысле умственных ухищрений, но по точности и выразительности). Автор монопьес, объединенных режиссером Евгенией Зензиной в спектакль, Нина Мазур коснулась легким пером трех классических сюжетов: истории Медеи, поведенной Еврипидом, трагедии Леди Капулетти, намеченной Шекспиром, и озорных новелл Боккаччо. СобираТЕЛЬный образ героинь «Декамерона» утверждает – по контрасту с предыдущими сюжетами – радость жизни. К. Бойко своей игрой являет не только победительность женской сущности, но и торжество Театра, Игры. Во всей их детской шаловливости и вечной серьезности.

«Дирижер» Леона Агулянского в постановке и исполнении выдающегося белорусского актера Валерия Анисенко обращает нас к жизни и творчеству прославленного дирижера Миши Каца. Спектакль получился неровным: со всплесками подлинных живых эмоций, зримостью музыкального жеста и одновременно с затуханием ритма, с провисанием некоторых смысловых и игровых моментов, с непроработанностью главной идеи... Каков он Михаил Кац – гениальный, не слишком приятный человек, либо убежденный, но не слишком одаренный, нонконформист?

В 2014-м моноспектаклей в афише фестиваля не было. Сперва казалось, что этот жанр не вписывается в основные художественные

задачи лаборатории. А тогда сумбур, творящийся в стране и в мире (кто из нас не помнит весну, трагично разделившую два братских, казалось, народа?), не мог подспудно не отразиться на содержании фестиваля. В спектакле «К тебе, Земля обетованная» НХТ – тема Холокоста; «Левушка» – простая, веселая и горькая история интернациональной советской семьи, сыгранная актерами молдавского театра «С улицы Роз»; «Дядя Ваня» из Липецка – странный, внутренне изломанный... Множество тем, образов, сюжетов, но при этом почти в каждом, даже многонаселенном, спектакле герои (и актеры) прорывались к зрителю с каким-то своим отдельным личным высказыванием.

Среда. Ближе к «экватору»

Ближе к экватору становится жарче. «Жарче» стало и на фестивале. Три спектакля из далеких друг от друга стран, напоенных солнцем разных культур... Иранский спектакль труппы «Джиджирак» из Тегерана попытался рассказать историю насилия над женщиной – не только сексуального, но тотального. Артисты театра кукол из Алматы показали «Материнское поле» по повести Ч. Айтматова в постановке Дины Жумабай. Работая в живом плане и с куклой одинаково проникновенно, рассказали в глубоко национальной манере, с песенным эхом большой древней степи, неповторимой пластикой многовекового кочевья общую для жителей СССР историю войны, осиротившей народ. Гора мужских сапог, заставившая вспомнить и верещагинский «Апофеоз войны», и нацистские концлагеря, навсегда останется в памяти всех, кто видел спектакль алматинцев.

Спектакль нижегородского театрального проекта «Крупный план» «Печали и радости» в режиссуре Владимира Кулагина и исполнении Ивана Скуратова перенес зрителя в северную деревню, образ которой чутко явлен Федором Абрамовым. Проза большого русского писателя звучала в моноспектакле ясным, печальным, светлым потоком.

Смысловый сюжет третьего дня фестиваля – человеческое и частное на фоне исторических потрясений: войны, коллективизации, индустриализации. Воздействие большой истории на маленького человека, живущего в своей национальной традиции и культуре своей единственной жизнью – подчас сокрушительно, но от этого никуда не деться.

А в 2015-м, на третий год фестиваля, почти вся программа состояла из спектаклей, выводящих на сцену частную историю. Факт подлинной биографии большого писателя Р. Гари («Жду тебя, мама»,

«Материнское поле». Театр кукол. Алматы.
Сцена из спектакля

израильский театр «Лестница»); вымышленный Н. Колядой сюжет о мужчине и женщине, обожженных 90-ми («Америка России подарила пароход» из Молдавии); вариации на тему страшного «маленького» человека в классической литературе («Нос в белую ночь» НХТ или «Пиковая дама» Вологодского театра) или человека мечтающего, самой силой воображения способного победить холодные законы мироздания («Калека с Инишмана» в постановке С. Федотова, Пермский театр «У моста»).

Четверг. «Экватор»

В 2016-м были показаны очень разные работы, далекие друг от друга по самой своей сути. Наверное, первый и единственный раз на фестивале были представлены постановки, в которых режиссерская мысль казалась довлеющей, голос ее был требовательнее, чем обычно. Это касалось и «199 дней до рождества» по дневнику Юры Рябинкина Владимира Деля (театр «Предел», г. Скопин), и «Подвального окна» по пьесе Вальехо (из Астаны), и спектакля «Жизнь человек» по А. Славовскому (Златоуст), и «Саня, Ваня, с ними Римас» Кудымкарского театра. Однако, авторы этих спектаклей при всем диктате дали актерам внятную партию, помогли им раскрыться. Яркий пример такого типа театра – «У Моста» Сергея Федотова. Пермская труппа приезжает

«Идиот». Театр «У Моста». Пермь.
Сцена из спектакля

на фестиваль почти каждый год: трилогия по МакДонаху, «На дне» М. Горького, «Идиот» Достоевского.

Тогда, на четвертый год фестиваля был показан «Череп из Коннемары», где каждый из странных кельтских (так близких североуральским) типов не просто ожил, но и зажил на сцене. В придуманном режиссером пространстве, казалось бы, застроенном до мелочей, в жесточайшем рисунке актеры абсолютно свободны.

В 2019-м театр «У Моста» играл «Идиота». В этом спектакле, нарочито традиционном, погружающим зрителя в XIX век всеми материальными, вещными, осязаемыми деталями, персонажи кажутся не живыми людьми, а проводниками идей. Что абсолютно отвечает особенностям художественного мира Достоевского, но «идейность» дана излишне прямолинейно. Это соображение не касается финала, когда актерски наполненная сцена убийства Настасьи Филипповны возвращает нас к пугающему, но живому миру федотовских спектаклей.

Некоторая фривольность «Зойкиной квартиры» театра «Ангажемент» (Тюмень), созданной в стиле немого кино, импонировала определенной части публики. Однако у значительной части профессионального сообщества спектакль вызвал неприятие откровенной нацеленностью на развлечение и грубостью некоторых приемов.

«Зойкина квартира». Театр «Ангажемент». Тюмень.
Сцена из спектакля

Все отметили хорошие актерские данные многих представителей труппы и были покорены тем, как достойно, без обид и профессионально правильно театр воспринял высказанные экспертами замечания. Подробнейшее обсуждение работы тюменцев явило собой пример лаборатории в том виде, в каком она и задумывалась, когда главное – не восторги от побед, а совместные поиски решения проблем.

Пятница. День пятый

В пятый год фестиваля – 2017-й – в программе «СЧЕЛОВЕКА ТЕАТРА» подавляющее число спектаклей было основано на классических текстах. Потрясающий «Вишневый сад» музыкально-драматического театра Астаны в постановке Сергея Потапова; глубокая и предельно современная при всем уважении к традиции «Гроза» Островского в режиссуре Евгения Гельфонда; неожиданно остро прозвучавшая «Ссора» по Гоголю артистов из Вологды («Свой театр»); фантазмагорично-хулиганский «Чехов» московского театра «Мост»; театральное мокьюментари «Живой Маяковский» Александра Вислова...

Пятый день фестиваля 2019-го неожиданным образом снова срифмовался с темой пятого года. Моноспектакль Евгения Думнова в постановке Якова Рубина «Опять об Пушкина» говорил от лица литературных персонажей первой половины XX в. о том, что значит Александр

Е. Думнов. «Опять об Пушкина». Камерный Драматический театр.
Вологда

Сергеевич для всех нас – даже далеких от художественной культуры и культуры вообще. Речь идет о том, что сквозь все искажения, идущие от идеологических установок, литературоведческих штампов, незнания собственно настоящего, Пушкин все равно прорывается к нам. Смотрит на нас светлым и умным взглядом с портрета Кипренского – пусть даже разъятого и исковерканного, каким он представлен в спектакле, – и все равно объединяет нас, таких разных, делая нас народом.

Спектакль «Твоя Катя» создан Нижегородским академическим театром драмы по переписке М. Горького и его жены Екатерины Волжиной, ранее нигде не публиковавшейся. Драматург Нина Прибутковская, проведя большую исследовательскую работу, организовала доставшиеся ей от родственников писателя письма в драматургическое целое, а Ирина Зубжицкая поставила дуэтный спектакль с известными нижегородскими актерами Олегом Шапковым и Ольгой Береговой. К сожалению, история не сложилась в целостное сценическое произведение.

Однако то, что Нижний Новгород ревностно и бережно хранит наследие Горького, гордясь великим земляком, заслуживает большого уважения. Благодаря этому спектакль «Твоя Катя», как и встреча с Н. Прибутковской, стали органичной частью «классического» пятого дня «СЧЕЛОВЕКА ТЕАТРА».

«Любка».
Камерный Драматический
театр. Вологда.
Сцена из спектакля

Суббота и воскресенье. День шестой и день седьмой

Высокое завершение недели – дни отдыха и раздумий. Фестивальный марафон предполагает второе, но не первое. Однако все четыре спектакля фестиваля подарили душевный отдых, так как и по содержанию, и по исполнению были очень человечными, и в высшем смысле простыми. «Любка» Вологодского камерного драматического театра в постановке Якова Рубина была создана со вниманием и любовью к человеку. Да и повесть Дины Рубиной режиссер выбрал потому, что писателя интересуют люди во всей совокупности нравственных, социальных, национальных истоков и связей. Случайная красивая рифма фамилий режиссера и писателя будто специально оттенила эту мысль.

Яркая сильная игра Ирины Джапаковой (она играет все женские роли второго плана); неожиданная, что называется, на «сопротивление», но, безусловно, удачная работа Елены Смирновой (Любка); сыгранная с чеховской глубиной сцена встречи доктора Перечникова с главной героиней повести Ириной Михайловной (Александр Сергеев и Анна Карпунова) – все это настоящие фестивальные драгоценности.

Открытием фестиваля стало триумфальное возвращение на сцену мастера жанра моноспектакля – петербургского актера и режиссера Игоря Ларина (театр «Монплеизир»). Он показал «Записки покойника» по М. Булгакову.

И. Ларин. «Записки покойника». Театр «Монплеизир»

И. Ларин явил почти забытый и блестящий стиль актерского перевоплощения, который мы часто называем «райкинским». Он демонстрирует такую работу с маской и без нее, когда каждые три-четыре минуты навстречу зрителю выходит новый персонаж, совершенно не похожий на предыдущий, но при этом игровом и виртуозном буйстве не теряется ни главная мелодия спектакля, ни его глубина.

Театр «Человек» из Москвы приехал со своим новым главным режиссером, известным актером Владимиром Скворцовым. Владимир – давний друг фестиваля – начал в Челябинске серию мастер-классов для студентов театрального колледжа, которая, как надеются организаторы, продлится не один год. А спектакль, который он привез, создан легендарной Людмилой Рошкован по пьесе французского автора славянского происхождения Ролана Топора «Зима под столом». Л. Рошкован мастерски превратила комедию положений в комедию абсурда, полностью освободив ее от публицистики и социальности. Высочайших похвал заслуживают актрисы Милена Цховребова и Оксана Тимановская, как и слаженная ансамблевая работа их коллег.

Фестиваль в 2019-м закрывал спектакль «Сарра» музыкально-драматического театра из Астаны по пьесе Розы Мукановой в постановке Гульсины Миргалиевой. История Сарры и Агари, возникшая на заре аврамической цивилизации и во многом определившая ее пути, создана

«Зима под столом». Театр «Человек». Москва.
Сцена из спектакля

драматургом со всеми признаками современного мироощущения, дискретного и вариативного по своей сути. Предлагая свои варианты развития событий, драматург нарушает единственность и целостность древней картины мира. Вступая в коренное противоречие с самой сутью мифа, заданное пьесой, спектакль не смог это противоречие преодолеть. Это и есть тот «жучок», что изначально «подточил» благородное дерево замысла. И все же шесть красивых актрис, профессионально сильных и способных на большие роли и большие темы, изумительные костюмы, точные и в контексте спектакля не просто примирили со спектаклем, но подчас медитативно завораживали.

Седьмой по счету «СНЕЛОВЕК ТЕАТРА» завершился все же на чистой, аккуратной театральной ноте.

Если обернуться назад и посмотреть на шестой год фестиваля, то можно увидеть, что в нем не было ярко выраженной единой смысловой линии. Впрочем, как и в последних двух днях нынешнего фестиваля. Был просто Театр. Разный. И в этой пестроте была прелесть. Даже в неоднородности уровня постановок, в их разномастности сквозила подлинная театральная карнавальность. «Рождество в доме Купьелло» НХТ, «Сны Гамлета» Владимирского академического театра, «А была ли певица?» Озерского театра «Наш дом», «Дуэт для солиста» театра из сербского Сомбора...

«Сарра». Музыкально-драматический театр. Астана. Сцена из спектакля

Эпилог

Театральный фестиваль – живой организм, растущий и развивающийся со всеми прихотливыми извивами живого. Подчас и не угадаешь, в какую сторону начнет он держать путь. Изначальный замысел формирует скелет, а другие обстоятельства создают все остальное.

И еще, фестиваль – организм целостный и художественный. Как и спектакли, которые его составляют. Та духовная энергия, которая затрачивается на формирование каждого отдельного праздника театра, тех семи дней, которые навсегда должны остаться с тобой, не исчезает, а преобразуется в целостность. Целостность впечатления, атмосферы, открытия или даже нескольких открытий. И в ней, как и в создании спектакля, участвуют все люди театра – режиссеры, актеры, критики, художники, зрители, администраторы. В этом смысле «СНЕЛОВЕК ТЕАТРА» – факт именно художественный.

Напоследок – слова глубокой признательности и благодарности экспертному совету фестиваля, его организаторам, ГИТИСу, плодотворное сотрудничество с которым продолжается уже второй год, и надежды. Надежды на новый семилетний цикл (как минимум), на продолжение «СНЕЛОВЕКА ТЕАТРА».

¹ Ксения Тухватулина. Экспресс-газета фестиваля. 1 марта 2019 г.