

Быть!

Зинаида АРСЕНЬЕВА

В Театре им. Ленсовета несколько вечеров в конце года показывали новый спектакль Юрия Бутусова «Гамлет». До премьеры о спектакле было известно очень мало — режиссер не любит раскрывать карты заранее. Он встретился с журналистами в ТАСС, чтобы рассказать о спектакле тем, кто еще не успел его посмотреть.

Главная интрига — Гамлета играет актриса Лаура Пицхелаури, которую петербургские зрители могли видеть в нескольких спектаклях Бутусова: «Три сестры», «Сон об осени», «Макбет.Кино». Конечно, все спрашивали, почему был сделан такой выбор (кстати, изначально режиссер хотел дать Лауре роль Гертруды, а Гамлета должен был играть Илья Дель).

— Мне кажется, здесь нет ничего необычного, — сказал режиссер, напомнив, что в истории такое случалось. Самый известный пример — Сара Бернар. Можно вспомнить и фильм 1920 года, где в роли Гамлета снялась звезда немого кино, фамфаталь Аста Нильсен. Сохранились фрагменты, их можно найти в Сети. Из не столь давних примеров — Алла Демидова в моноспектакле «Гамлет: урок», поставленном Теодором Терзуполосом.

По словам Бутусова, «Гамлет» — нежная пьеса, потому закономерно, что играет главную роль актриса. И добавил:

— Гамлет — это ведь давно уже не человек в нашем восприятии. Это миф. Духовая субстанция, не имеющая ни возраста, ни пола, ни веса, ни запаха. Человек, играющий эту роль, должен обладать духовными, душевными, интеллектуальными, физическими возможностями для того, чтобы погрузиться в этот невероятно трудный и глубокий мир. Лаура имеет все возможности для того, чтобы отправиться в это путешествие.

Второй главный вопрос — почему

ФОТО ЮЛИИ СМЕЛКИНОЙ

Бутусов выбрал перевод Андрея Чернова, сделанный в 2001 году. Отдавая должное хрестоматийным переводам шекспировской трагедии, сделанным Михаилом Лозинским и Борисом Пастернаком, режиссер объяснил свой выбор так:

— Для меня было очень важно, чтобы текст звучал по-новому. На мой взгляд, Чернову удалось добиться этого. Обновленная лексика помогает рождению новых смыслов и новых ощущений.

Вот, кстати, что писал сам Андрей Чернов, объясняя, почему решил перевести шекспировскую трагедию заново: «...Переводы редко живут на сцене более трех десятилетий: язык, как стрелки часов, незримо смещается во времени. Переводчиком становится тот, кто раньше других заметит, что часы отстали».

Для встречи с журналистами у Юрия Бутусова был еще один повод. Поменялся его статус в Театре им. Ленсовета. С 2011 года он был главным режиссером, а с недавних пор стал художественным руководителем. На вопрос, что изменилось для него в связи с новым назначением, ответил:

— Прежде всего усиливается моя ответственность за театр, за его художественную линию, за актеров, которые в нем работают.

Кроме того, он хотел бы, чтобы

поменялось лицо театра. Режиссер упомянул, что до сих пор на театральном репертуаре сохраняется некоторый «бульварный налет»:

— А я этого не принимаю. Мои интересы лежат в другой области, хотя «некрасивость», на мой взгляд, одно из обязательных качеств театра. Я считаю, что театр не должен быть местом отдыха, «учреждением, обслуживающим население». Он должен требовать от зрителя интеллектуальной, духовной работы. Важен обмен мыслями, чувствами, энергиями. За 20 лет, прошедшие после смерти Игоря Петровича Владимира, лицо театра стало общим, а я хочу вернуть индивидуальность, чтобы театр стал особенным, современным, проблемным, вызывающим споры.

Что же касается отношений с актерами, то избежать конфликтов совсем вряд ли возможно.

— Путь «к детям» (актерам) не может быть бесконфликтным, — говорит худрук театра. — С людьми вообще непросто, иначе не бывает. Тем не менее у меня нет предубеждений ни к одному из 67 артистов. Да, трудно дать работу всем, хотя ежегодно мы выпускаем помногу премьер. Пытаются сохранить отношения в человеческих нормах. Я считаю, что правильнее любить актера. Война бесперспективна.

Такие милые люди

Екатерина РЫБАС

Высоко-высоко в горах, в самом поднебесье есть деревня, где все люди, от мала до велика, умеют ходить по канату. Так начинается спектакль «Деревня канатоходцев», поставленный Яной Туминой в театральной компании «Открытое пространство».

В основе сюжета история, описанная в дагестанских легендах, но в данном случае национальный колорит важен лишь как элемент театрализации: голос от автора произносит текст с неповторимым «кавказским» акцентом. Тумина сочиняет свою историю, в которой есть место и сказке, и притче. «Деревня канатоходцев» — это современный миракль (франц. miracle — «чудо»), в котором божественные силы вмешиваются в жизнь людей.

На сцене почти нет декораций, лишь несколько досок, найденных художником Кирой Камалидиновой на руинах заброшенного дома. Тщательно отобранные и начищенные, они стали полноправными участниками представления. Между досками натянут канат, испытание для невест: перед свадьбой каждая деревенская девушка должна пройти по веревке. Не справится — сорвется в пропасть, пройдет — станет женой и материю.

Божественные силы присутствуют на сцене в образе удивительно го кукольного персонажа, который стоит на маленьком глобусе, а на голове у него — глобус большой. То ли астролог, то ли метеоролог, то ли божество, которому люди из деревни адресуют свои молитвы... «Легко жиши — повезет в любви!», «Из года в год живет народ, свой хлеб жует, бьет птиц влет, так много лет без перемен...» — произносит он нараспев. Как в настоящем миракле, здесь есть и жутковатые «страшилки», придуманные и сыгранные с юмором, изобретательно-театрально. Например, злые силы представляют Смерть — скелетик-кукла в подвенечной фате, озорная хихикающая шалунья, с легкостью скакующая по канату и повторяющая как детскую считалочку: «Раз невеста, два невесты — всем невестам мало места».

В спектакле нет повествовательного развития сюжета. Используется монтажный принцип, причем монтируются разножанровые, разностилевые куски. Разные способы актерского существования стыкуются друг с другом: сложнейшая задача, требующая от актеров мгновенных переключений. Вот Женщина — Алла Данишевская — вполне по-бытовому сетует на жизнь, протирает пол, отжимает тряпку и отшвыривает ее в угол. Следом появляются Орел и Филин — Ренат Шавалиев и Александр Балсанов, — и быт отброшен: перед нами птицы, сидящие на ветке. Затем возникают кук-

лы — миниатюрные и трогательные, их достают из сундуков-колыбели юные влюбленные (Регина Окунева и Ренат Шавалиев). Куколки символичны — это материализованные духовные сущности героев, соединившиеся в поднебесье. Невеста Регины Окуневой — лирический центр спектакля, юная девушка, стоящая на распутье, на пороге той жизни, которая уготована обществом, традициями каждой женщины. В ее образе видятся черты шекспировской Джузельетты, а нарочито подведененные брови напоминают о маленьких клуунессах Джузельетты Мазины в фильмах Феллини.

Из всей этой чересполосицы режиссерским и актерским чудом рождается театр, который в буквальном смысле сделан вручную, согрет теплом человеческих рук. Здесь каждая деталь на виду, обнаруживает свою театральную природу. С технической стороны чудеса тут просты, но изобретательно театральны с точки зрения погружения в сущность вещей, открытия их эмоциональной и философской глубины. Каждая сцена есть образ, раскрывающий замысел постановки. Театр в притчевой, иносказательной форме говорит с нами о том, как трагически разобщены, отчуждены друг от друга даже самые близкие люди. И как просто, оказывается, изменить привычный разрушительный ход вещей.

Спектакль рекомендован для семейного просмотра, и это тот редкий случай, когда никому не будет скучно: ни детям, ни взрослым. На первый взгляд, простая история «для детей от 10 лет» наполняется смыслами, ассоциациями поверх сюжета. Множество мотивов перекликаются друг с другом, но не перекрывают главную мысль постановки. Это очень «женский» спектакль, который нужно смотреть юным мужчинам. Он возвращает к истокам, к давно позабытому пониманию, что женщина по природе своей хрупка, слаба, ей необходима опора и помощь, что выстоять, выдержать эту жизнь можно только вместе и только по-настоящему полюбив друг друга.

Театральная компания «Открытое пространство» была основана в 2006 году выпускниками мастерской Г. М. Козлова (Российский государственный институт сценических искусств). Сегодня в репертуаре театра пять спектаклей, которые можно увидеть в Музее Ф. М. Достоевского и театре «За Черной речкой».

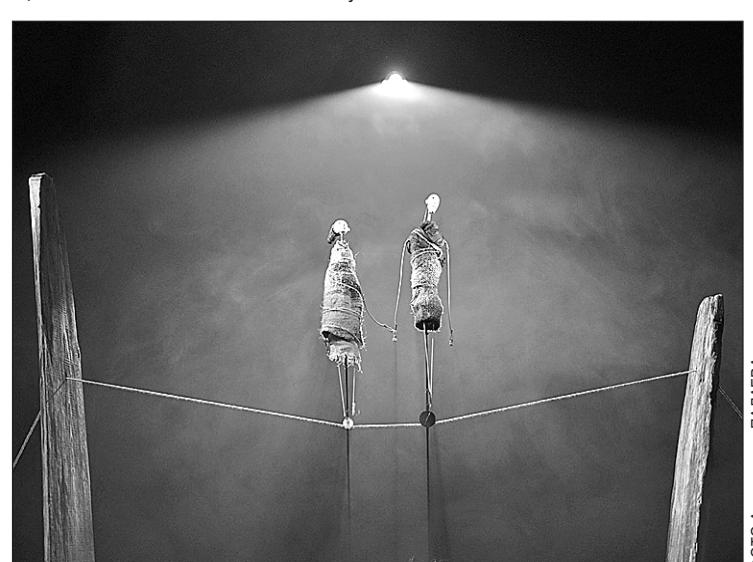

ФОТО Александра ПАЛАЕВА

50 премьер за восемь лет

Михаил КУРАЕВ, писатель

Свой тысячный спектакль сыграл в уходящем году театр «Алеко», расположившийся на проспекте Гагарина, 42. В зале на фантастической комедии основателя и художественного руководителя театра Алексея Козырева «Петра внезапное явление» было много молодежи. Аплодисменты, веселый смех, в finale слезы. Смех сквозь слезы — хорошая традиция! Выходили на поклон актеры, долго звучали овации, вручили цветы...

Когда почти девять лет тому назад Козырев показал своим близким и друзьям заброшенный склад — бетонный ангар с побитыми стенами, земляным полом и грудами мусора — и торжественно объявил: «Здесь будет театр!», скептики были куда больше, чем оптимистов. Но не прошло и года, как 400-местный «Алеко» распахнул двери и принял в мягкие кресла первых зрителей. И открылся театр пьесой Козырева «Казнить нельзя помиловать» в постановке Михаила Апарцева с великолепным актерским составом: Валерий Дегтярь, Георгий Штиль, Сергей Колесников, Анастасия Мельникова, Сергей Барковский, Сергей Кошонин.

В театре нет постоянной труппы, он одновременно и репертуарный, дающий более двадцати спектаклей в месяц, и антрепризный, где работают приглашенные актеры и ре-

жиссеры. На сцене «Алеко» с успехом выступают Екатерина Толубеева, Николай Поздеев, Михаил Луконин, Юрий Чулков, Михаил Разумовский, Иван Сухов, Натали Козырева и многие другие. Новые грани своего таланта открыли на этой сцене популярные киноактеры Олег Чернов и Дарья Юргенс. В озорной оперетте на мотивы Кальмана «Помнишь ли ты?» зрителю знакомится с прекрасными молодыми голосами консерваторской школы Ирины Багачевой. А народный артист России Станислав Гаудасинский выступил художественным руководителем музыкальных спектаклей «Теремок» и «Сказка о попе и работнике его Балде».

В репертуаре театра особое место отдано детским спектаклям. Ребята смотрят «Снежную королеву», «Золотой ключик», «Доктора Айболита», «Трех поросенят... Престиж-

ный театральный фестиваль в Финляндии Black and white присудил спектаклю «Снежная королева» первую премию.

Не чужды театру и концертные программы. С их сцены звучали голоса Рената Ибрагимова, Олега Погудина, Василия Герелло.

За восемь лет театр дал пятьдесят премьер. Хотя живется коллективу совсем не просто. У него нет государственной поддержки. Можно было бы привлекать к работе театра еще больше именитых актеров и режиссеров, но приходится рассчитывать только на свои кровные. И на рекламу денег не хватает. Конечно, нужна тумба на проспекте Гагарина с афишами спектаклей театра. Но оказалось, что проще поставить 50 спектаклей, чем одну примитивную уличную конструкцию...

И все-таки это театр не одной улицы, не одного проспекта и даже района с населением хорошего города. «Алеко» с успехом принимали в Москве на сцене театров им. Вахтангова и имени Маяковского. Города Ленобласти, Псков, Сибирь, Прибалтика, Скандинавия — гастрольная география театра. И хочется надеяться, что на 2000-й спектакль еще у метро «Звездная» будут спрашивать: «Нет ли лишнего билетика?...».