

Актуализация классики на «Вешалке»

Первый день второй части лаборатории начался с пресс-конференции, на которой организаторы «Вешалки» рассказали о предстоящих показах и высказали свои пожелания. Главный режиссёр ТЮЗа Роман Феодори начал разговор с представления участников лаборатории.

На пресс-конференции присутствовали: Олег Лоевский - художественный руководитель Лаборатории, Евгения Троппе - театральная критик, Ярослава Пулинович - драматург, Александр Вислов - театральный критик, режиссеры Иван Орлов и Андрей Черпин.

Предлагаем нашему читателю тезисы конференции.

Роман Феодори: Я очень рад, что все мы собрались, и мы приступаем сегодня ко второй части Лаборатории. Как вы знаете, она состоит из двух частей. Это репетиции и показы эскизов. Сегодня мы приступаем ко второй части. Всего нам покажут четыре эскиза в формате спектакля по пьесам, которые написаны по произведениям русской классической литературы. Мы попытаемся в общении со зрителем понять, что это такое, нужно ли актуализировать русскую классику, стоит ли вообще этим заниматься? Формат Лаборатории остается тот же самый: зритель будет голосовать за или против. (обращаясь к режиссеру А. Черпину)

Андрей, скажите, как вам работало над эскизом?

Андрей Черпин: Работалось совсем непросто, произведение достаточно сложное, это роман-мистификация, пьеса, на мой взгляд, не отразила все

то главное, что есть в романе. Я в эскизе «перемешал» пьесу и роман. Трудно сказать, что же получилось, у меня сейчас только субъективные переживания по этому поводу.

Олег Лоевский: Самый популярный вопрос у журналистов, чем одна лаборатория отличается от другой, и что вы ждете от этой лаборатории. Третья Лаборатория - это модуль, модуль, который иногда меняется, иногда не меняется, на мой взгляд, он сложился очень удачно, и менять его не имеет смысла, только это схема каждый раз наполняется другим содержанием, людьми, поворотом, поэтому может и отличаться и не отличаться от других лабораторий. Почему актуализация классики? Сама эта тема стала очень актуальной, лаборатория проводится в разных городах и начал это делать Александр Вислов в Ярославле много лет назад, он делал первую лабораторию, связанную именно с актуализацией классики, а потом ее проводил и Марат Гацалов и многие другие. Почему возникает эта тема? Ведь с одной стороны, классика никогда не исчезает с театрального горизонта в чистом виде, неприкосновенном, в музейном, но молодые люди, и не очень молодые, так или иначе все время покуша-

ются на эту классику, пытаюсь с ней войти в какой-то новый диалог. Поэтому если режиссер талантливый, интересный, то возникает что-то новое, современный подход и взгляд. Очень интересно драматургии работают с материалом. Василий Сигарев - большой художник, необычный, мы знаем его как драматурга, кинорежиссера и киносценариста. В свои годы он снял два фильма, которые вошли в мировые кинофестивали и переведены на европейские языки, и его взгляд на классику интересен. «Каренин», по моему, маленький шедевр взаимоотношения с классикой и понимания сегодняшнего времени. Эта пьеса была написана специально для МХАТа, мало того, специально для О. Табакова. Текст пьесы «Метель» В. Сигарева тоже замечательный, эскиз делает Александр Огарев. Идея инсценировки «Романа с кокаином» принадлежит Олегу Рыбкину. Эта история беспрдельно сегодняшняя и не потому, что там о наркотиках, а потому что там показано, как ломает жизнь человека, который входит в отрочество.

Что касается «Отрочества». Это не совсем инсценировка произведения, это попытка соединить три повести, туда входят и «Детство», и «Юность», написана пьеса была специально

для Пермского театра юного зрителя. На мой взгляд, пьеса очень хорошо сделана.

Подбор режиссеров-участников лаборатории интересный. Знакомство с новым киносценарием Я. Пулинович, которое состоится в рамках лаборатории, это дань традиции. Всегда должно быть что-то новое. Но самое важное в проекте остается - это разговор со зрителем, мы пытаемся не просто понять зрителя, но и разрушить его стереотипы. Современное общество критически относится ко всему новому, поэтому наше общее желание - вступить во взаимоотношения с этой нетерпимостью и приступить к диалогу.

Ярослава, что вас подвигло обратиться к Толстому? И как вы его сегодня чувствуете?

Ярослава Пулинович: В первую очередь это Пермский ТЮЗ, который предложил написать пьесу, я перечитала и поняла, что это так интересно написано, подробности этапов взросления. Я бы хотела, чтоб это было в первую очередь понятно подростком, ведь это спектакль для них и о них. В то время 14-летний человек в обществе воспринимался по-другому. Наши дети в чем-то старше, но так же влюбляются, идеализируют этот мир, разочаровываются в нем.

С «Маленького солдата» началось большое событие

Первый эскиз спектакля, представленный зрителям, стал «Последний маленький солдат» по пьесе Валерия Шульжика, режиссер Екатерина Кузюкова. После постановки прошло обсуждение, на котором зрители высказали свое мнение об увиденном.

Детские голоса и смех разлетаются по всему театру. Зрительный зал на малой сцене полностью занят совсем еще юными зрителями. Активно обсуждаются декорации и выдвигаются предположения о том, что же будет происходить на сцене. Начинается эскиз детского спектакля «Последний маленький солдат» режиссера Екатерины Кузюковой. Постановку открывает сцена, которая захватывает маленьких зрителей. Развитие действия также весьма занимательно. Эта попытка поговорить с детьми на серьезную тему Великой Отечественной войны, о подвиге нашего народа на доступном детям языке.

По окончании эскиза зрители высказали свое мнение. Дети говорили, кому понра-

вилось увиденное, а кому нет. Большинство осталось довольными. Юный зритель благодарный.

Интересно мнение взрослых, более объективных зрителей. А они отмечали, что пьеса сложная, и изначально в ней не было того, что в дальнейшем эскизу бы позволило превратиться в полноценный спектакль. Не было какой-то изюминки, драматизма, идеи. Некоторым актерам на сцене просто нечем было заниматься, и они выглядели очень скучными, другие же получились чрезмерно комичными. Театр для детей должен учить своего зрителя, прививать ему ценности, но в данном случае получилось, что дети могут сделать вывод о том, что немцы плохие и глупые, а русские хорошие и добрые.

Конечно, так прямолинейно говорить с детьми нельзя. Второй момент, который отметили критики, заключался в больших паузах между сценами, все казалось слишком затянутым. Конечно, это эскиз, и некоторые нюансы можно простить и режиссеру, и актерам. Екатерина Кузюкова, актриса ТЮЗа, сказала: «Я

думаю, что я к режиссерской деятельности еще раз приду, но это будет не детский спектакль. Я найду тот материал и ту тему, которая будет близка и интересна мне. Когда есть что-то близкое и интересное для тебя, ты знаешь что с этим делать».

Ирина МАРТЫНЮК

Страх и ненависть на малой сцене

Мука клубится в свете софитов, в воздухе – водяная пыль импровизированного самогона, с гулким жестяным стуком разлетаются ко всем чертям обеденные тарелки. Здесь, на малой сцене, разгораются нешуточные страсти – идет эскиз спектакля «Роман с кокаином» режиссера Андрея Черпина.

Сразу после оглушительных аплодисментов, началось обсуждение, и тут мнения о постановке разделились. Вадима Масленникова, главного героя пьесы, играли сразу три актера: Савва Ревич, Денис Зыков и Сергей Тисленко. Александр Вислов, руководитель театроведческого курса РУТИ-ГИТИС, прокомментировал это решение так: «Это монолог распадающегося кокаинового сознания. Мы видим, как меняются люди,

персонажи, маски, возраста, и этот ход, как мне показалось, очень точный. Хотя он не был «дотянут», я ожидал, что смена Масленниковых будет продолжаться до самого конца». Совершенно противоположного мнения придерживается художественный руководитель Лаборатории Олег Лоевский: «Мне кажется, что принцип «нет одного Масленникова – будет восемь» здесь немного не срабатывает, и, по моему

мнению, последний Вадим (Сергей Тисленко – прим. авт.) должен стать единственным. Все остальные – это какие-то прошлые его «формации», а на самом деле Масленников – такой».

В первом «Дневнике Лаборатории» мы уже писали о том, что режиссер собирался

попробовать психодраму как инструмент для выявления скрытых отношений между героями пьесы. В процессе «расстановки» назначенный Вадим подошел к своей мертвой матери (разумеется, тоже условной) и лег рядом с нею. Так родился новый художественный образ – Вадим, лежащий в позе эмбриона и завернутый в плед. Этот психологический эксперимент позволяет предположить, что главного героя, в первую очередь, сгубил не социум, а осознание собственной вины, осознание того, что это он свел мать в могилу.

Неожиданным стало и то, как зрители восприняли спектакль. Комедийное начало, которое практически не заявлено в тексте пьесы, в эскизе ощущалось достаточно сильно. Как справедливо в связи с этим заметила Ев-

гения Тропп, редактор «Петербургского театрального журнала»: «Есть большая опасность «пересмеять» эту вещь». К слову, точно такой же внезапной стала реакция публики на эскиз «А. Каренина» – безмолвное эмоциональное напряжение, тогда как режиссер Марфа Горвиц ожидала «гомерического смеха». И этот эффект неожиданности, интриги хоть и заставляет понервничать, но в то же время придает театру его особый шарм. «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется...».

«Если этот спектакль ставить, то нужно убрать фамилию Скороход (Наталья Скороход – автор пьесы – прим. авт.). Здесь совершенно другой подход, другая инсценировка», – так отозвался Лоевский о работе режиссера. «Не спеша, написав

инсценировку, работу надо продолжить, – таков был вердикт Олега Семеновича. – Все актеры внутри материала. Это уже сложившаяся труппа,

которая может создать что-то очень интересное и серьезное».

Юлия ШИТЕНКО

Кто оказался трагическим героем?

Завершился первый день Лаборатории современной драматургии и режиссуры «Вешалка для классиков» показом эскиза «Алексей Каренин» в постановке Марфы Горвиц.

Марфа Горвиц: Как я поняла Сигарева. Парадокс – через измену Анны Каренин от машины эволюционирует в человека. Казалось бы, у тебя такой коллапс произошел в жизни, а именно это делает тебя человеком. Ты приходишь к любви. Изначально ты не любишь. Ты не замечаешь ничего – все происходит

само собой: женитьба, дети. Почему мы выбрали читку? Отстраненный подход дает возможность рисовать свой спектакль каждому в своей голове.

Александр Вислов: История осталась та же самая, только сменился ракурс, с которого мы ее рассматриваем. Это история про Каренина,

про старика, который оказался трагическим героем. Можно поздравить Лабораторию с тем, что они взяли такой сложный текст, который, конечно, требует гораздо большей работы. Что мне кажется ценным в этом эскизе? На мой взгляд, во-первых, это идеальное представление пьесы – как она есть, а во-вторых, нам дали возможность посмотреть, каким она образом может быть развернута, чуть иначе. Иным ходом. Это было достигнуто за счет чтения ремарок.

Марфа Горвиц: Для меня самое главное было пожалеть этих людей. Мне хотелось, чтобы в моем спектакле под поезд попали все. Мы все одинаково будем страдать. Поэтому мне эта пьеса очень понравилась. Я хотела донести главную, на мой взгляд, мысль, что там все страдают. Там нет такого персонажа, которого бы пронесло,

они все одержимы страстями. И в центре рефлексировал человек, который думает, что если он все осмыслит, то он победит. Он может написать концепт, он может концептом решить проблему. Он рационалист. И только через эти страдания он становится человеком. Вот это та история, которую я хотела бы рассказать. Еще, подспудно, я хотела их всех пожалеть. Ведь Анна очень любит Каренина. Любит его иначе – любит, как отца, любит, как человека важного в своей жизни. Это история про семейные ценности. Семейная фотография в конце пьесы – образ мечты. Почему мы все такие хорошие, но несчастные?.. Я хотела бы рассказать эту историю тихо. Чтобы не было в конце «кровищи». Люди тихо страдают, иронизируют по этому поводу. А что делать, такая жизнь.

Валерия РОСЛИКОВА

ПАРАД ПРЕМЬЕР

5 октября, суббота

11:00

Г. Х. Андерсен

«Снежная королева»

Нежная сказка

Бесстрашная Герда отправляется в опасный путь, чтобы вернуть своего друга Кая, которого забрала в свое ледяное царство Снежная королева. На своем пути девочка встречает новых друзей, которые помогают ей справиться с трудностями и пройти через все преграды.

Старая история Г. Х. Андерсена о дружбе и любви оживает на сцене Красноярского ТЮЗа. Авторская музыка и уникальные костюмы ручной работы погружают зрителей в атмосферу настоящего волшебства.

14.00

Н. МакКартни

«Спасательный плот»

Документальная история

Спектакль-воспоминание двух девочек, которые 11 часов провели в ледяной воде. Во время Второй мировой войны группу детей из Великобритании эвакуировали в Канаду. В корабль попала немецкая торпеда, многие люди погибли. Спасаясь на дрейфующем плоту, девочки вспоминают свой дом и родителей.

В спектакле присутствуют элементы сторителлинга. История основана на реальных событиях.

19.00

«Подросток с правого берега»

Документальный спектакль

Актеры Красноярского ТЮЗа и драматурги совместно написали пьесу и создали спектакль о подростках. Для этого была использована техника verbatim – в переводе на русский язык это означает «почти дословно». Текст для таких спектаклей не выдумывается, а составляется из фраз, сказанных во время интервью с теми, про кого эти пьесы написаны.

Современный подросток. Кто он? Чем он живёт? Что его волнует?

Чем система ценностей подростков отличается от системы ценностей взрослого человека? Что необходимо подростку, чтобы чувствовать себя счастливым человеком? Об этом и о многом другом актеры театра попытались узнать у наших героев, чтобы рассказать зрителю.

6 октября, воскресенье

10.00

Х. Дарзи

«Королева Гвендолин»

Сказка в стихах

Бедная дочь мельника мечтает стать королевой. И судьба предоставляет ей шанс. Король готов взять ее в жены, но для этого она должна научиться ткать из соломы золото... Неожиданно появляется Тролль и предлагает помочь девушке в этой непростой ситуации, но взамен он требует у нее самое дорогое...

14.00

Г.Х. Андерсен

«Стойкий оловянный солдатик»

Две сказки в одном действии

Спектакль-эксперимент по двум сказкам великого сказочника Ганса Христиана Андерсена - «Стойкий оловянный солдатик» и «Девочка со спичками», для детей и взрослых. Две истории, объединенных общей темой - о мужестве и стойкости человеческого духа, о жизни, смерти и любви.

19.00

У. Шекспир

«Сон. Лето. Ночь»

Комедия

Никогда и никто не рассказывал нам о непредсказуемых метаморфозах любви с такой чарующей поэзией и с такой тонкой иронией, как бессмертный Шекспир. Спектакль раскрывает перед зрителями череду фантастических событий. Это волшебное действо, наполненное любовью, страстью, слезами, интригами и волшебством.