

ОСЕННИЕ ИГРЫ

Международные фестивали любительских театров в Гатчине и Москве

МЕЖДУ ПУШКИНЫМ И АВАНГАРДОМ

Десятый, юбилейный фестиваль «Авангард и традиции» в Гатчине Ленинградской области совпал со 100-летием Октябрьской революции и в этом, пожалуй, есть определенный знак. В 1998 году, когда театр-студия «За углом» и его основатель Тамара Алексеевна Шмакова задумали фестивальный проект, в стране произошел один из самых тяжелых в ее истории экономических кризисов.

Можно рассматривать это как чудо, но вопреки всем обстоятельствам фестиваль состоялся. Благодаря сотрудничеству с Союзом театральных деятелей РФ и Российским центром АИТА удалось найти финансирование, объединить любительские театры, пригласить к участию коллективы из Финляндии и Исландии. Первый шаг был трудным, но умение концентрироваться, идти к цели и работать в самых сложных условиях только прибавляет сил. С той поры театральные встречи в Гатчине стали традиционными, за десять лет фестиваль, помимо российских участников, представил в своей афише коллективы из шестнадцати стран мира – Австрии, Нидерландов, Латвии, Эстонии, Литвы, Украины, Белоруссии, США, Франции, Чехии, Исландии, Германии, Румынии, Хорватии, Италии, Дании...

Пространство «Авангарда и традиций» многомерно. Спектакли отражают особенности сегодняшнего любительского движения в России и за рубежом. Мастер-классы театральных педагогов и режиссеров из Москвы, Санкт-Петербурга, ряда зарубежных стран дают новые знания. В программу десятого фестиваля вошли уроки мастерства от старшего преподавателя кафедры актерского мастерства Российского государственного института сценических искусств,

режиссера Алисы Ивановой и режиссера Муниципального театра Йонавы (Литва) Йонаса Андриевичуса. Хорошая школа заключается и в подробных разборах спектаклей профессиональным жюри, потому что взгляд со стороны помогает режиссерам увидеть в своих работах слабые и сильные стороны. Жюри фестиваля в Гатчине возглавляет Алла Зорина – заведующая кабинетом любительских театров СТД РФ, ответственный секретарь Российского центра АИТА, президент Центрального Европейского комитета АИТА. По ее мнению, сегодня «Авангард и традиции» в числе лучших российских фестивалей любительских театров и театров-студий, но самое главное заключается в том, что его удалось сохранить благодаря совместным усилиям народного коллектива «За углом», администрации Гатчины и Гатчинского Дома культуры.

Юбилейная встреча любительских театров в Гатчине показала, что они внимательно читают классику, пробуют себя в современной драматургии и, что самое главное, всеерьезно размышляют о переломных вехах нашей истории. Показательный пример – спектакль «Музей» по пьесе известного российского прозаика и литературоведа Евгения Водолазкина. Первым в России ее поставил режиссер Студенческого народного театра Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Виктор Борисенко (диплом фестиваля «За смелость решения постановки в жанре памфлета»).

Ироничный рассказ о советской власти плюс «музеефикации» всей страны отражает все главные символы той эпохи с ее абстрактным гуманизмом и агрессивной наглядной агитацией. В этом несомненная заслуга художника-постановщика Геннадия Морозова (диплом фестиваля за сценогра-

Театр-студия «Дети понедельника» (г. Сортавала, Карелия). Е. Писаренко, А. Ладышев, К. Алешина, А. Сапронова

фию) и автора музыкального оформления **Александра Яковлева**. Действие соткано из множества интриг, идет поиск «исторической жертвы», и выбор в итоге падает на Сергея Мироновича Кирова (эта роль досталась **Александру Бухтоярову**). И хотя тот еще жив, создание его музея и памятника в самом разгаре, и даже распределяются роли вдовы и экскурсоводов. Драматург, а вслед за ним режиссер и актеры (спектакль получил высокую оценку еще и за актерский ансамбль), весело и непринужденно рассказывают о мифотворчестве эпохи Сталина (образ вождя всех времен и народов удачно воплотил **Александр Гошуков**), но именно такая манера существования позволяет острее осознать весь ужас происходящего. Ведь именно убийство Кирова положило начало массовому террору в стране, возник так называемый «Кировский поток» высланных из Ленинграда и репрессированных, да и в судьбе самого этого партийного лидера под бронзовым налетом скрылось все человеческое. Молодые петербуржцы,

работая над спектаклем, открыли для себя совсем другого Кирова. И, к слову, они побывали в музее его памяти.

Новейшая история, не менее трагическая, отразилась в пьесе **Аси Котляр «Мамки»**. Она рассказывает о сегодняшней войне на Украине через судьбы трех женщин, оказавшихся в эпицентре событий, а конкретно — в подвале дома во время обстрела. Всего за несколько часов они вновь переживают свое детство и юность, отстаивая только свою правду, проявляют агрессию, но в последний момент осознают, что делить им нечего. Сложный материал, требующий эмоциональных затрат и, в то же время, беспристрастия, заинтересовал режиссера **Артура Ладышева** и народный молодежный театр-студию «Дети понедельника» из города Сортавала Республики Карелия. На фестивале в Гатчине эта постановка оказалась самой пронзительной. В ней звучат русские и украинские народные песни, высокую тональность задает музыка **Альфреда Шнитке**, а фотографии реальных людей и собы-

«Бобы». В. Андриулевичене
и В. Антанавичус.
Муниципальный театр Йонавы
(Литва). Фото Е. Плебовой

тий в финале уместны и очень важны. Спектакль «Детей понедельника» награжден дипломом «За обращение к теме острых проблем современности», высокой оценки удостоились работы трех исполнительниц – **Елены Писаренко** (Наталья), **Анастасии Сапроновой** (Оксана) и **Ксении Алешиной** (София).

Если о других актерских удачах, то в числе лучших дуэт **Вайвы Андриулевичене** и **Валдаса Антанавичуса** в спектакле «**Бобы**», поставленном на сцене **Муниципального театра Йонавы (Литва)** **Йонасом Андриулевичусом**. Свободно существуя в рамках условного театра, исполнители рассказывают о привычке друг к другу за долгую семейную жизнь и о любви, которая «никогда не перестает». И отсылают тем самым к библейскому сюжету об Адаме и Еве, напоминая о неразрывности двух людей, о значимости каждого дня, прожитого вместе. И те же важные смысловые вопросы звучат в спектакле по пьесе украинского автора **Олега Миколайчука-Низовца** «**Снимите с небес официанта, или Зачем нам прошлогодний снег**» **Концептуального теат-**

ра из города **Пушкино**. У **Валерия Кички** в этой постановке четыре ипостаси – переводчик, автор сценария, режиссер и актер. За последнюю он отмечен дипломом фестиваля. Так же, как и работы **Алексея Имакова** (Михаил Питунин) и **Натальи Бологовой** (Учительница) в спектакле **молодежного театра «Май»** из **Тюмени** «**Спасти камер-юнкера Пушкина**» по мотивам пьесы **М. Хейфеца** (режиссер **Мария Гущина**, художник **Мария Грошева**).

Встречу с **А.С. Пушкиным**, живым и не хрестоматийным, как и задумывала режиссер **Елена Огнёва**, подарил народный самодетельный коллектива «**Белохолуницкий ТЮЗ**», приехавший из **Кировской области**. Спектакль «**Барышня-крестьянка**», названный Еленой Огнёвой «актерскими этюдами на тему классики», родился после ее участия в региональной лаборатории для режиссеров любительских театров, которая проводилась **Союзом театральных деятелей РФ**. Прикосновением к высокому стилю **Анри Барбюса** в его поэтической истории «**Нежность**» стал спектакль

«Театр Клары Гасуль». Клара Гасуль — С. Ананьева. Театр-студия «За углом» (Гатчина)

*«Приставала». Текстор Тексел — Е. Гаврилов, Жером Анжюст — Е. Буткин.
Народный театр «Фантастическая реальность» (Сыктывкар)*

«Свадьба: сказка и быль». Студия «Безусловного театра» (Санкт-Петербург)

Валкского городского театра (Латвия) в постановке **Айварса Икшелиса**. Режиссер включил в сюжет «оды о любви в пяти письмах» стихи **Марины Цветаевой** и **Валентины Беляевой**, придумал изысканный визуальный рисунок, подчеркивая тем самым неувовимость нашей жизни и драгоценность каждого ее момента.

Язык театра становится единственно возможным, когда нужно открыто сказать о пороках общества. Почти два столетия назад **Проспер Мериме** опубликовал сборник острых политических пьес «**Театр Клары Гасуль**», и это принесло ему широкую известность. Режиссер **народного театра студии «За углом» (Гатчина) Юрий Калугин** поставил одноименный спектакль на основе двух пьес — «**Женщина дьявол**» и «**Небо и ад**». Яркая, игровая, отсылающая к традициям площадного театра постановка стерла границы времен, и стало понятным, что вопросы истинной веры и фарисейства, человеческого достоинства и малодушия актуальны всегда. Так же, как и го-

лос внутренней совести, который живет в глубинах подсознания и в какой-то момент вырывается наружу. Речь идет о почти мистической истории в спектакле «**Приставала**» **народного театра «Фантастическая реальность»** из города **Сыктывкар Республики Коми**. Режиссер **Лариса Иванова** (она же автор сценографии) предложила сценическую версию романа **Амели Нотомб «Косметика врага»**. Завораживающее, напряженное действие с неожиданной развязкой разрослось до размеров притчи о возмездии благодаря точному режиссерскому прочтению и энергии двух актеров — **Евгения Буткина (Жером Анжюст)** и **Евгения Гаврилова (Текстор Тексель)**.

Специальный гость фестиваля, студенческий коллектив **кафедры театрального искусства Санкт-Петербургского государственного университета** (мастерская **А.Ю. Пузырева**), представил спектакль «**Мученик**» по пьесе **Мариуса фон Майенбурга** в постановке **Семена Фридлянда**. А главным событием, без сомне-

ния, стала встреча с **«Безусловным театром»** — студией первого в России профессионального театра, где служат люди с ограниченными физическими возможностями. Всего за два с половиной года театр стал лауреатом многих международных фестивалей и форумов, награжден «Премией МИРА» в номинации «Искусство во имя мира».

Для всех участников «Авангарда и традиций» общение с талантливыми и жизнерадостными артистами стало настоящей удачей. Под занавес фестиваля они блистательно разыграли два свадебных сюжета — **«Свадьбу»** Михаила Зощенко (режиссеры Евгений Царев и Артемий Миллер) и сказку **«Волшебное кольцо»** Бориса Шергина (режиссер Майя Королева). И хорошо, что юбилейная встреча в Гатчине завершилась на такой ноте. Это дает надежду, что театральная традиция, заложенная много лет назад Тамарой Алексеевной Шмаковой (несколько лет назад за идею создания фестиваля она была удостоена премии **«Признание СТД РФ»**), не прервется.

ПУСТЬ ПТИЧКА ВЫЛЕТАЕТ

Международный фестиваль любительских театров «Молодые — молодым» — тоже традиция осени. В **Центре культуры «Сцена»**, расположенном в московском районе **Коньково**, он прошел в четырнадцатый раз. Это большой смотр детских и взрослых коллективов, многие из которых стали уже постоянными участниками творческих встреч на московской площадке. Например, **детский эстрадный театр «Мюзикл»** из города **Химки** (музыкальный спектакль **«Волк и семеро козлят»** В. Дабужского), учебный театр-студия **«Маски»** Детской школы искусств им. Ю.С. Саульского из **Москвы** (спектакль **«Маски»**), **драматический театр-студия «Артель»** из **Подольска** (спектакль **«Корабельные байки»** А.С. Пушкина).

Творческий коллектив «Аван-сцена» создан при Центре культуры «Сцена» в Конькове, ему и довелось играть в день

открытия фестиваля. **«Ретро»** Александра Галина поставила **Ирина Пулина**, а пьесу предложили сами актеры, потому что в истории, где грустное соседствует с комичным, много живого и настоящего. Одна из исполнительниц — **Алена Корсунова** — отмечена дипломом фестиваля за роль Дины Владимировны Барабановой.

Вновь в рамках фестиваля зритель встретился с **театром-студией «Наш дом»** из подмосковного **Одинцова**. Премьерный спектакль **«Необъяснимая любовь»** по мотивам пьесы Александра Дударева **«Люти»** идет под авторской ремаркой драматурга — мелодрама в стиле детектива. В одновременно простом и запутанном сюжете, где случайная встреча становится знаком для двух одиноких людей, режиссер **Алла Зорина** обостряет тему надежды. Именно она и дает силы, чтобы однажды обрести того единственного, ради которого стоило пройти весь этот долгий путь. Ничто не отвлекает от главного в аскетичной сценографии, позволяя во всем объеме увидеть характеры персонажей. Из колючей и замкнутой Люти **Александры Шмелевой** прорастает нежная любящая женщина. Заблудившийся в лабиринтах неудач **Капитан Олега Говтваня** принимает самое важное решение в своей жизни и, наконец, становится победителем. Грубоватый **Вован Андрея Ганущака** снимает привычную маску, и мы видим великодушного человека с тонкой душой. **Равноправным соавтором спектакля**, получившего диплом за лучшую режиссуру, можно назвать и музыку **Антон Шмелева**, с точными интонациями, созвучную заданной теме.

Несомненная удача фестиваля — трагикомедия **«Амазония, или Караул № 8»** **Дмитрия Гласса**. Режиссер **Александр Таттари** показывает перевернутый мир Великой Амазонии, где все задачи, включая охрану государства, выполняют исключительно женщины, и говорит о нем ярким театральным языком. Семью молодых актрис из студии актерского мастерства **«Crazy mom's club»** при

«Необъяснимая любовь». Люти — А. Шмелева, Капитан — О. Говтвань. Театр-студия «Наш дом» (Одинцово, Московская область)

«Амазония, или Караул № 8». Студия «Crazy tot's club» (Москва)

«Бред вдвоем». Муж — Г. Тюлюков, Жена — Н. Борисова. Театр «Другое небо» (г. Силламяэ, Эстония)

Московском Лианозовском театре создают абсолютно реальное пространство несуществующего острова в Эвксинском море. В череде армейских будней в войнах-женщинах проявляется светлое и темное, обостряются до предела вопросы долга перед Родиной и земного счастья. Для кого-то становится невозможным выдерживать жесткий милитаристский прессинг, и спасают только мечты о фантастических берегах, где есть люди другого пола — их «половинки». Воительницы одеты в гимнастерки и грубые кирзачи, но безликая униформа лишь оттеняет индивидуальность и неоднозначность каждого характера. Агрессивная ефрейтор Швыдтке (**Екатерина Шевченко**) способна на подлинную доброту и сострадание, лишенная каких-либо эмоций сержант Хвец (**Лада Лазарева**) в финале обретает человеческое лицо, тишайшая рядовая Цигерман (**Фарида Кольцова**) вдруг раскрывается, искрит эмоциями, рядовая Сун Ю (**Нино Гегечкори**) ради любви может предать, а еф-

рейтор Лампито (**Мария Прохорова**) из тех пассионариев, которые всегда идут до конца и ломают существующий расклад. Внутренняя драматургия каждого персонажа выстроена Александром Таттари безукоризненно, поэтому спектакль получился таким цельный, волнующим. На фестивале «Молодые — молодым» он назван лучшим, а постановщик удостоен еще и диплома за лучшую работу режиссера-педагога.

Героическая комедия **Эдмона Ростана** тоже заставляет задуматься о воинской чести и жертвенной любви. **Театр-студия «Рампа» (Центр детского и юношеского творчества «Бибирево»)** выбрала для своей постановки «Сирано де Бержерака» поэтическую версию ростановского произведения, предложенную **Ханной Дарзи**. Спектакль **Любови Павловой** создан в соавторстве со сценографами **Алексеем Викентьевым** и **Евгением Сидоровым**, художником по костюмам **Екатериной Булановой**. Острые диалоги главного персонажа (**Андрей Горбу-**

«И птичка вылетает». Центр интернационального театра (Флоренция)

нов получил за эту роль диплом фестиваля), звон скрещенных шпаг (педагоги по фехтованию – **Алексей Викентьев** и **Андрей Горбунов**), хитросплетения сюжета и хороший актерский ансамбль – из всего этого сложилась динамичная и по-настоящему творческая работа. К слову, «Рампа» первой воплотила на сцене перевод-версию комедии Ростана, сделанную питерским поэтом и драматургом Ханной Дарзи для пяти актеров.

Международная страница «Молодые – молодым» подарила встречи с любительскими театрами Эстонии и Италии. Театр «Другое небо» из эстонского города Силламяэ предложил спектакль «Бред вдвоем» по абсурдистской драме **Эжена Йонеско**. Жизнь двух людей стала абсолютно бессмысленной – начиная со странных игр и заканчивая неудобным бытом, который захламлен бесчисленными коробками со шляпами, пледами, светильниками и разной мелочью. Муж (**Геннадий Тюлюков**) и Жена (**Наталья Борисова**) беспрестанно спорятся, предьявляя друг к другу нелепые претензии. Словом, несут бред. Но на самом деле просто пытаются отгородиться от войны, которая

уже давно стучится к ним в дверь, выбивает окна, пролезает в щели. Супруги делают вид, что не замечают вторжения, и, что самое страшное, их больше не трогает смерть других людей, словно речь идет о сломанных манекенах. Постановка **Владимира Вайкерта**, получившая на фестивале диплом за лучшее раскрытие темы, бьет в самую точку острых проблем современного мира, в котором терроризм уже почти привычен.

Финальный росчерк фестиваля оказался трогательным и светлым. Ироничную фантазию **Ольги Мельник** «И птичка вылетает» (награда фестиваля – приз жюри) сыграли артисты Центра интернационального театра из Флоренции. Замечательно придуманный пластический рисунок спектакля позволил считать сюжет без перевода и окунуться в жизнь курортного городка. От одного персонажа к другому следовать по их историям, радоваться вместе с ними или огорчаться и с замиранием сердца ждать, когда же вылетит птичка из объектива фотографа.

Елена ГЛЕБОВА