

Анатолий Подольский

О фестивале и не только

Записки писателя с театральных подмоетков

В Йошкар-Оле завершился XXII международный фестиваль русских театров национальных республик и зарубежных стран «Мост дружбы», который проходил на сцене Академического Русского Театра Драмы им. Г. Константинова. По решению организационного комитета фестиваля, начиная с 2024 года, каждый такой театральный форум посвящен памяти Георгия Константинова и Юрия Соломина. Имя выдающегося театрального деятеля Константинова Г.В. навсегда вписано в историю театра и культуры в целом в городе Йошкар-Ола и Республики Марий Эл за его признанные заслуги. Неценима роль Ю.М.Соломина в организации истоков фестивального движения. Кроме того, великий мастер долгие годы сотрудничал с нашим русским театром.

В самом начале своих «Записок» хочу отметить, что данная статья не является критической статьёй, какие обычно пишут театральные критики по поводу подобных мероприятий. Это всего лишь мой взгляд на спектакли, которые были представлены на фестивале, и в которых я принимал участие в качестве члена экспертного совета. Более того, в «Записках» проводится «разбор полётов» не всех спектаклей. А выбирать было из чего: на фестиваль приехало двенадцать театров, и длился фестиваль двенадцать дней.

В первый вечер работы фестиваля, перед первым спектаклем, эксперты собрались в кабинете художественного руководителя театра Владислава Константинова. Все лица были знакомы, кроме одного. Это был новый эксперт, Глеб Ситковский (Москва) – театровед, театральный критик, основатель и куратор межрегионального проекта «Школа театрального блогера». Я не стал ждать, когда нас познакомят, и представился сам. Мы разговорились. Глеб Семёнович в Йошкар-Олу приехал впервые, и я счёл возможным рассказать немного о городе, обозначив, что Йошкар-Ола – это город театральный. Гостя особенно заинтересовал Театр Оперы и Балета. Он оценил масштабность здания этого театра и даже не смог припомнить, где в последние годы в нашей стране было построено совершенно новое подобное масштабное театральное сооружение. Оценив эрудированность Глеба в многообразном театральном мире, я перечислил ему все действующие театры нашего города. Это на критика произвело ещё большее впечатление. Он посетовал, что все вечера будут заняты работой в экспертном совете, и он не сможет оценить театры воочию, тогда я пригласил приехать его в Йошкар-Олу, как-нибудь, в качестве туриста и посетить другие наши театры. Наша беседа была прервана приглашением пройти в зрительный зал, где на третьем ряду, в партере, были зарезервированы места для экспертов.

По традиции фестиваль открывался постановкой принимающей стороны. Академический Русский Театр Драмы им. Г. Константинова представил мещанскую трагедию Фридриха Шиллера «Коварство и любовь».

Режиссёром-постановщиком этого нового для нашего театра спектакля (премьеры была недавно, в текущем сезоне) является Владислав Константинов, сын и продолжатель дела Георгия Константинова.

Я знаю Владислава Георгиевича несколько десятков лет. Мы знакомы с юности. И, признаюсь, он не перестаёт меня удивлять. О его задумке поставить пьесу великого Шиллера на сцене своего театра я знал давно. Владислав несколько лет вынашивал эту идею. Ещё в процессе её разработки, он в дружеских беседах рассказывал, что надо выбрать вариант перевода с немецкого языка, который станет ближе к его концепции постановки. А концепция была не простая для современного театра, хотя и укладывалась всего в несколько фраз. Трагедия должна быть поставлена без применения современных нововведений, авангардизма, множества различных технологических приёмов, искания новых жанров и форм. Эта пьеса ставилась в классическом стиле русского театрального искусства. И это ему удалось. Он показал театральному миру, что и сегодня можно ставить спектакли, тексты которых написаны известными авторами мирового уровня прошлых веков, не впадая в экспериментальный сегмент нынешнего стремления постановщиков «осовременить» первоисточники. Они, такие постановщики, почему-то считают, что зрителю 21 века, нужно подавать всё по-другому, в некоем стиле современного модерна, а потому стремятся «изобрести» некие направления, которые в реальности не только искажают литературное начало произведения, но и вызывают недоумение у просвещённого зрителя.

Владислав Константинов этой новой постановкой показал, что зритель, как никто другой, заинтересован в спектаклях классического жанра и высокого уровня. Но поставить такие пьесы из серии признанных легенд мировой драматургии способен только Мастер! И только, если с ним работает способная, понимающая задумки режиссёра труппа. Такая труппа в нашем театре есть. Я ведь не зря сказал актёрам на обсуждении, после спектакля, что когда они создают и играют такие знаковые пьесы, мы гордимся ими. Не только лестную, но и высокую с профессиональной точки зрения оценку дал труппе театра Владимир Кузнецов, который работал с актёрами Русского театра Драмы над комедией Уильяма Шекспира «Двенадцатая ночь», премьеры которой состоялась совсем недавно, незадолго до фестиваля, в ноябре месяце. Здесь открою любопытный факт, подтверждающий способность Владислава Константинова оценивать потенциал не только актёров, но и режиссёров. Он приглашал Владимира Кузнецова поработать с актёрами нашего театра, предполагая, что данный театральный специалист весьма перспективен. И не ошибся: на премьеру спектакля «Двенадцатая ночь» в Йошкар-Олу Владимир Кузнецов уже приехал в звании лауреата «Золотой маски». Главную театральную премию ему вручили за спектакль «Чёрные доски» Владимирского драматического театра.

Когда мы беседовали с Кузнецовым в кулуарах театра (после премьеры), Владимир публично признался, что работать с нашей труппой было интересно и

легко. «Кроме того, они (актёры) трудолюбивы и легки на подъём», - отметил титулованный режиссёр.

Расскажу о любопытном моменте, что произошёл на неформальном чаепитии, где присутствовали театральные деятели и приглашённые гости. Кузнецов рассказывал о работе над комедией с нашими актёрами и упомянул Дмитрия Воронцова. Отец Дмитрия, известный в городе бизнесмен, который присутствовал на встрече, рассказал, что театральная судьба его сына – актёра Воронцова висела на волоске. Старший Воронцов принял решение, что сын должен заниматься семейным бизнесом и оставить театр. Тогда художественный руководитель театра Владислав Константинов пригласил бизнесмена на два спектакля с участием Дмитрия. Отец был так впечатлён игрой сына, что растрогался и произнёс: «Ну что ж, в бизнесе, как-нибудь справлюсь. Твоё призвание – играть на сцене. Дерзай дальше!». Про этот случай, мне ещё раньше рассказывал Константинов, но из уст старшего Воронцова, он был ещё занимательнее.

Ещё одно отступление от непосредственно фестивального многообразия: Осенью текущего года состоялись обменные гастроли Академического русского театра драмы имени Константинова и Вологодского драматического театра. Вологодчина - моя родина. Там я родился и вырос. Красота русского севера и традиционный уклад жизни трудолюбивых и приветливых жителей этого края, который считается олицетворением русской души и русского мира, явились истоком для многих моих творческих замыслов. Я никогда не терял связи с Вологодской землёй и тем более Никольским районом, где моя малая родина, а потому был очень рад, что такие гастроли состоялись. В столице Марий Эл вологодская труппа была впервые и была покорена новыми архитектурными достопримечательностями Йошкар-Олы и зрителями, которые были в полном восторге от игры вологодских актёров, а потому устроили поистине тёплый приём с овациями и продолжительными аплодисментами. Самые привередливые театралы вынуждены признать, что вологодский театр - это театр высокого профессионального уровня. Для меня это не новость, хотя бы потому, что в литературе, театре и, в целом, в культурной сфере, Вологда очень придиричива и не всеядна. Например, считается, что в Вологодском региональном отделении Союза писателей России самые высокие по стране требования для приёма в ряды писательского сообщества. И, видимо, это оправдано. Среди вологодских писателей нет графоманов и любителей, там только профессионалы. Что не имя, то известный на всю страну литератор.

Кстати, не только в литературе, культуре, истории, мастерстве ремёсел вологодский край впереди планеты всей. Когда я еду на свою малую родину, родные и друзья просят привезти в Йошкар-Олу не сувениры и поделки, а заказывают настоящее вологодское масло, и даже не спрашивают о цене. Оно того стоит.

Когда гастроли закончились, растроганный художественный руководитель Вологодского драматического театра Сергей Закутин обратился к зрителям: «Надеюсь, наша встреча не последняя, и мы ещё не раз побываем в вашем гостеприимном городе и порадуем вас новыми яркими постановками».

Не менее впечатлительными оказались и гастролы Русского театра Драмы имени Константинова в Вологду. Наши актёры не только играли на сцене, но и гуляли, любовались древними строениями и сохранившимися уникальными деревянными домами, что являются памятниками архитектуры, а также слушали интересные рассказы из истории города. Одна из них запомнилась особенно:

В Вологде, рядом с Воскресенским собором возвышается Софийский собор и колокольня. Этот храм – древнейшее из сохранившихся в Вологде зданий. Он возведён по указу Ивана Грозного в 1568 – 1570 годах посреди строящейся крепости по образцу Успенского собора Московского Кремля. Иван Грозный решил перенести столицу русского государства из Москвы в Вологду, и началось строительство соответствующей крепости – Вологодского кремля и главного собора – Софийского. Собор построили быстро, но случай не дал возможности Вологде стать столицей государства. Когда Иван IV осматривал изнутри построенный храм, на голову царя упал кусок штукатурки. Государь очень разозлился. Он предположил, что это дурное предзнаменование, а поскольку обладал взрывным характером, то тотчас покинул сооружение и приказал разобрать построенный собор на кирпичи. Более он не приезжал в Вологду, хотя ранее жил здесь месяцами. Только вологодские мужики и даже воеводство не стали выполнять сумасбродную царскую волю. Собор остался стоять на месте, а гнев государя вскоре забылся. Иван Грозный при всей своей необузданности был в первую очередь государем и заботился о государстве, а может кто-то из его окружения уговорил от опрометчивого шага. Теперь по этому поводу можно только легендами довольствоваться.

Что касается непосредственно спектаклей прошедших гастролей, то все они нашли потрясающие отзывы. «Бабье лето», «Вишневый сад», «Ханума» имели настоящий успех. Актёры не только выходили на поклон, но и получали подарки от зрителей. Эта традиция, дарить актёрам подарки от зрителей, ещё один штрих к вологодскому гостеприимству и широте русской души.

Вернёмся к фестивалю. Вторым спектаклем в череде постановок был так называемый трагический фарс Государственного русского драматического театра Республики Мордовия «Собачье сердце» по мотивам одноимённого произведения М. Булгакова. Не смотря на то, что события, о которых писал известный писатель, происходили сто лет назад, тема, которую затронул постановщик А. Доронин, очень злободневна. Булгаков сатирически говорит нам, потомкам, как нелепо и главное, катастрофически вредно вмешиваться в человеческую природу, её естественность, созданную всевышним. Сейчас это вмешательство более чем очевидно. Всеобщая компьютеризация, искусственный интеллект, часто сомнительная достоверность всемогущего интернета и бесконечное, всепоглощающее пользование смартфонами приводит часто к деградации наших детей и подрастающего поколения. Да, Булгаков писал о другом, но величие его в том, что он не предвидя, что и как будет через века, тем не менее, писал о проблемах, которые охватили человечество через десятилетия.

Постановщика можно поблагодарить за актуальность идеи, но на этом и завершается комплиментарная часть моего отзыва. Самое главное не соответствие и абсолютное излишество в постановке - это избытие песен и стихов из двадцатых годов прошлого века. Актёры в гимнастёрках и гражданской

одежде тех времён, поют и читают стихи более половины времени, отведённого на спектакль. Кстате поют и читают не плохо, концерт из этих многочисленных моментов мог получиться блестящий. Только концерт из песен тех лет, но не спектакль в целом. К актёрам претензий нет. Они играли, полностью выполняя задумки режиссёра. Наверное, если в постановке обратиться и к другим эпизодам первоисточника, которых нет в спектакле, но которые могли быть, то это, очевидно, был бы другой спектакль. А в этом, что смотрел зритель, слишком много от постановщика и мало от Булгакова.

Следующий спектакль, о котором я хотел бы сказать несколько слов – это «Педагогическая поэма» Русского драматического театра «Мастеровые» города Набережные Челны республики Татарстан. режиссёр-постановщик Егор Чернышев. «Педагогическую поэму» А.С. Макаренко написал совершенно не для сцены. У него были только задачи воспитания, которые он раскрывал через опробованные им самим методы в колонии для трудных подростков. Тема воспитания – тема вечная и злободневная в наши дни. Только за смелость и напоминание, что молодых людей можно потерять для общества, а можно и направить их на путь развития личности авторам постановки и всему коллективу театра можно аплодировать. Это за идею. Но если оценивать весь спектакль, то здесь много чего добавлено, совершенно без связи с Макаренко. Бесконечные переезды по железной дороге главного героя введены, как драматургический ход. Он сработал для зрителя, но не соответствует духу авторского текста поэмы Антона Семёновича Макаренко.

В фестивале приняли участие сразу четыре театральных коллектива из Татарстана. Кроме «Мастеровых» в Йошкар-Олу в дни фестиваля приезжали Молодёжный Театр на Булгаке (г. Казань) с комедией «Ужин с дураком», Бугульминский государственный русский драматический театр им. А.В.Баталова (г. Бугульма) с комедийной постановкой «Женитьба» Николая Васильевича Гоголя и театр «Созвездие» (г. Казань) со спектаклем-притчей «Свет далёкой звезды». На всех спектаклях из Татарстана был аншлаг. Дело в том, что в Йошкар-Оле проживает многочисленная татарская диаспора. Выходцы из Татарии, проживающие в Марий Эл, ждут своих земляков с театральными постановками, заранее покупают билеты и даже организуют небольшие концерты с татарскими песнями и плясками в фойе театра перед началом спектаклей из Татарстана. Каждому из этих спектаклей члены экспертного совета сделали немало замечаний, но у названных постановок есть свой зритель, который одарил аплодисментами актёров из Татарии. Отмечу лишь, что «Свет далёкой звезды» можно воспринимать как вечер татарской национальной поэзии, если из постановки убрать слишком детализированные эпизоды допросов с применением насилия со стороны следственных органов того времени, но тогда вопрос: - А где высокое театральное искусство, которое мы ждём от спектаклей на подобных фестивалях?

Но более всего своей «авангардностью» и «изобретательством» меня поразил спектакль Государственного ордена «Знак Почёта» русского драматического театра Республики Чувашия в форме комедийной мелодрамы, (как заявлено в афише) «Дядюшкин сон». Повесть «Дядюшкин сон», в форме водевиля, Ф.М.Достоевский написал сразу после отбытия каторги и службы

рядовым в армии того времени. Ему были нужны деньги, чтобы вернуться к обычной жизни, он взял аванс у издателя и написал обычную повесть, с элементами шутки или даже анекдота. Никаких философских рассуждений о социальном неравенстве или несправедливости там нет и быть не могло. Да и сам Фёдор Михайлович считал своё творение посредственным произведением. И уж тем более отказывался ставить эту повесть на сцене. Режиссёр-постановщик Алексеев Доронин ввёл в действие спектакля, как полноценных действующих героев - Шекспира и Достоевского, а в придачу ещё и Ромео с Джульеттой. Споры Шекспира с Достоевским, что представлены по ходу спектакля абсолютно не вписываются в сюжет повести Фёдора Михайловича. Актёры, в ярких костюмах, играющие введённых Дорониным по своему хотению дополнительных персонажей, перетягивают внимание зрителей на себя, даже когда действие начинается по сюжетной линии повести. Зрелый, величественный Шекспир и начинающий литератор Достоевский – это разные миры и времена. Их диалоги абсолютно надуманы и при всей условности театральных постановок не соответствуют никакой логике. В спектакле заняты яркие актёры, в том числе со званиями «Заслуженный артист». Они играли профессионально и очень выразительно, но советовать сходить на такой спектакль школьникам и неподготовленным зрителям, (а это случается) нельзя. У такого зрителя от представленного спектакля в голове будет не просто каша, а совершенная путаница.

Фестиваль часто может подарить приятные, неожиданные встречи. В кулуарах театра я столкнулся с моими добрыми знакомыми из Элисты: Александр Щеглов и Владимир Маркин приехали вместе с труппой Республиканского русского театра драмы и комедии Республики Калмыкия. Наш йошкар-олинский зритель помнит постановку по мотивам чеховских произведений «Три рассказа и одна шутка», с которой в прошлом году на фестиваль приезжал театр из Элисты и где мои знакомые - прекрасные актёры играли главные роли. В этот раз труппа из Калмыкии привезла спектакль для малой сцены «ПиН. Эпизоды» по мотивам Ф.М. Достоевского. Надо сказать, что Русский театр им. Г. Константинова и театр Драмы из Элисты связывают дружеские и партнёрские отношения. В Элисте работали в разное время нынешние актёры театра Константинова. В том числе и сам Владислав Георгиевич служил в тамошнем театре художественным руководителем. А совсем недавно, в сентябре этого года оба театра участвовали в бенефисе Заслуженной артистки Республики Калмыкия Людмилы Мансуровой. Людмила Анатольевна - талантливая актриса, сейчас работает в театре Константинова, а до этого была ведущей актрисой в Русском театре драмы города Элиста. Кстати на это мероприятие из Калмыкии приехали не только актёры, бывшие партнёры Мансуровой Л. по сцене, но и её поклонники из числа зрителей.

Труппа из Элисты всегда приезжает на подобные фестивали в Йошкар-Олу на несколько дней. Актёры общаются с коллегами из других регионов, смотрят спектакли разных театров и могут долго гулять по современному и гостеприимному городу Йошкар-Ола.

А на десерт фестиваля или как сейчас говорят «вишенки на торте» были преподнесены два спектакля московских театров. Московские театры - не

участники фестиваля, они, как гости фестиваля, привезли лирическую драму В.П.Астафьева «Звездопад» («Ведогонь - Театр») и театральную игру Карло Гоцци «Турандот». Но это - хороший символический знак. Пусть будет много разных участников и гостей. Во благо театрального искусства России!