

Анатолий Подольский

Фестивальный фейерверк «Мост дружбы»

Записки писателя с театральных подмостков

Ноябрьским вечером я ехал в театр. Подобный выход, это всегда небольшой семейный праздник и, как правило, на такие мероприятия меня сопровождает жена. Но в этот раз я ехал на спектакль один и противоречивые мысли будоражили мою голову. Если посещать театр один раз в месяц, то это, безусловно, приятное событие и ты его ждёшь в предвкушении позитивных эмоций для интеллектуального обогащения. Но в данном случае мне предстояло провести в театре одиннадцать вечеров подряд посмотреть и оценить двенадцать спектаклей. Это уже не только праздник в энной степени, но и ответственная работа. А всё дело в том, что на сцене Академического Русского Театра Драмы им. Г. Константинова начался XXI международный фестиваль русских театров «Мост дружбы». Этот фестиваль, призванный объединить русские драматические театры, был организован в 1993 году по инициативе народного артиста РСФСР, заслуженного деятеля искусств МАССР Георгия Константинова. Его сын и продолжатель семейной театральной династии, художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств РФ Владислав Константинов так прокомментировал открытие театрального события : «Нынешний фестиваль проходит в год столетия Георгия Викторовича Константинова. Человека, который многое сделал для театра, культуры города, республики и всей страны. Его имя с честью носит наш театр и бережно сохраняет заложенные мастером традиции. Немало для нашего театра сделал и Юрий Мефодьевич Соломин. Этот выдающийся актёр и режиссёр играл на нашей сцене, активно контактировал с театром, будучи художественным руководителем Малого театра России. Поэтому двадцать первый фестиваль «Мост дружбы» будет посвящён памяти Георгия Константинова и Юрия Соломина. Это дань уважения и преклонения перед заслугами выдающихся мастеров».

Надо сказать, что за годы проведения фестиваля «Мост дружбы» в Йошкар-Оле, на сцене АРТД выступали коллективы из многих национальных регионов нашей страны, а также театры из Москвы, Вологды, Нижнего Новгорода, Владимира, Перми, Ульяновска. Бывали на нашей сцене в рамках фестиваля труппы из Германии, Венгрии, Испании, Белоруссии, Армении, Казахстана, Сербии. В 2022 году на знаковое театральное мероприятие приезжал коллектив из ДНР.

Первый спектакль фестиваля в этом году – «Вишневый сад», по одноимённой пьесе А.П.Чехова. По традиции, открыла фестиваль труппа принимающей стороны.

Как член экспертного совета фестиваля я проходил в здание театра со служебного входа. Но скромно пройти не получилось. На входе экспертов и приглашённых гостей встречал директор театра Валерий Андреев. Для него и его

команды подготовительная работа позади, но сейчас самое ответственное время – сам фестиваль. А это не только зрители и актёры. Здесь невероятный спектр административной, организационной, хозяйственной работы.

В кабинете художественного руководителя театра собрались члены экспертной группы. Все они люди в театральной среде известные и знакомы с постановками АРТД. Такие минуты всегда приятны: приветствия коллег, шутки, непродолжительные разговоры перед спектаклем. Валентина Николаевна, незаменимая помощница художественного руководителя, милая, приветливая девушка, предлагала чай и кофе, но раздался второй звонок и мы прошли в зал, на свои места, что были выделены в партере, на третьем ряду.

Как всегда перед началом фестивального спектакля со сцены говорится несколько слов о мероприятии. Это сделали ведущие вечера, актёры театра - обворожительная Юлия Охотникова и импозантный Дамир Сафиуллин. Официальная часть, в которой приняли участие заместитель главы правительства республики Константин Иванов и художественный руководитель театра Владислав Константинов, была очень не долгой, в духе современных требований в проведении подобных мероприятий. Всё было весьма легко и непринуждённо.

Итак, спектакль начался. Вообще говоря, поставить чеховскую пьесу в классическом виде не сложно. Но общество и восприятие сценических произведений изменилось настолько, что если режиссёр оформит постановку строго по тексту, то это будет не интересно и скучно. С другой стороны, если спектакль будет исполнен как модерн в экстра современном стиле, то это будет уже не классика. У меня имеется свой критерий. Он появился из общения сначала с моим повзрослевшим внуком, который живёт в Москве, а также школьниками старших классов и студентами. Как правило, они не хотят читать объёмные произведения русских классиков. Считают, что подобное чтение занимает много времени, а для них это – непозволительная роскошь. Их мир слишком динамичен. В таком случае я им советую: не хочешь читать, но считаешь, что нужно быть интеллектуально подготовленным – сходи на спектакль, поставленный по мотивам этого произведения. Но советовать могу, только если конкретная постановка сохранила идейное содержание и основные задумки автора, т.е. по сути, осталась классикой, но классикой в современном прочтении.

Перед режиссёром-постановщиком Иваном Немцевым стояла сложная задача. Ему было необходимо поставить пьесу в классическом виде, но чтобы её смотрел и оценил современный зритель.

Кроме того, хотя Чехов и называл «Вишневый сад» комедией, но честно говоря, это самая настоящая драма. Герои пьесы не могут смириться, что их старый, привычный с детства мир, больше не существует. Они видят происходящие события и даже понимают это, но принять не могут.

В спектакле использованы различные приёмы. Отмечу лишь некоторые. В первую очередь – это танцевальные эпизоды. Сейчас они используются драматическими театрами повсеместно, но в данном конкретном случае, балетмейстер-постановщик Пётр Колесников ввёл их очень дозированно, не нарушая сценического действия, и сделал это очень органично. Казалось бы многие годы его работы с танцевальным коллективом «Импровиз», известным своей зажигательностью и искромётностью, должны были повлиять на рисунок

танца на сцене драматического театра в сторону излишней скорости и особой динамичности, но нет, танцевальные мотивы в этой постановке полностью соответствует атмосфере игры актёров.

Динамичность актёров позволила воспринимать авторский текст пьесы более живо. Вот здесь как раз тот момент, когда классические фразы произведения усиливаются не только интонацией, но движениями и перемещениями актёров не только по сцене, но и в проходах зрительного зала.

Практически каждого персонажа режиссёр «одарил» некой изюминкой. Так Шарлотта Ивановна, демонстрирует свои фокусы, но внутренне понимает бессмысленность своей жизни, а потому выглядит столь эксцентрично для окружающих. Кстати, эту роль исполнила красавица нашего театра Ксения Немиро. Она универсальная актриса и, мне кажется, впереди у неё много новых успешных образов.

Плутоватый лакей Яша (актёр Игорь Новосёлов), который должен быть изворотливым прохвостом, своей «доброй» внешностью, не соответствующей его образу, вызывает даже некую ироничную симпатию.

Если откровенно, то в спектакле нет отрицательных героев. Они – люди как люди в определённой жизненной ситуации, со своими неудачами, мечтами и любовными влечениями.

Очень важный момент. В постановке Немцова старик Фирс не умирает забытым в доме. Это безусловная находка режиссёра. Она не изменила структуру спектакля, но дала сильный эмоциональный всплеск. Уже всё шло к закономерному финалу, уже Фирс остался в заколоченном доме, но ...обошлось без трагедии и вызвало даже искреннюю улыбку восхищения и одобрения. Поэтому, первое что я сделал после спектакля, пожал руку Владимиру Пряхину, игравшему роль Фирса и Ивану Немцову.

Эпизодическую роль прохожего, которому Раневская даёт золотой рубль, исполнил Илья Петров. Известный в регионе актёр играет обычно главные роли, а здесь он в спектакле всего несколько минут. Оказывается у него была мечта, сказать на сцене одну фразу, допустим «Кушать подано», но сделать это так, чтобы зритель запомнил этот эпизод. Илья сам рассказал об этом в интервью журналистам и вот его желание исполнилось. Отдадим должное - у него получилось. Перед обсуждением постановки после окончания спектакля экспертной группой с участием артистов, я даже по приятельски посоветовал актёру, с которым знаком давно, в следующих постановках дополнительно пройтись по сцене и порадовать этим зрителя.

Роль купца Лопахина исполнял Дмитрий Воронцов. Сразу отмечу один из парадоксов драматургии, которые в современном театре просто необходимы. Если исполнять предпринимателя того времени в точности по Чехову, а значит персонаж должен быть целеустремлённым, серьёзным, рассудительным, даже в определённой мере важным, но тогда современному зрителю будет откровенно скучно. И явно с подачи постановщика Дмитрий Воронцов сыграл эту роль эмоционально, ярко, динамично. Его образ один из самых удачных.

Надежда Белобородова, исполнявшая роль помещицы Раневской, работает в театре давно, к ней тепло относятся зрители и она сумела передать все особенности характера и очевидной сентиментальности своей героини. Режиссёр

наделил этот персонаж дополнительной интрижкой с лакеем Яшей, это спорный момент, но, возможно, постановщик имеет право и на такие приёмы.

Молодая актриса Татьяна Милютина в роли Ани в финале пьесы решительно начинает новую жизнь, хотя понимает, что впереди много сложного и неизвестного. Удивительно, но актрисе и в собственной жизни, ради театра, приходится преодолевать непростое время. Имея на руках грудного ребёнка, она не пропускает репетиций и участвует в спектаклях. Члены экспертной группы не успели высказать ей своего восхищения. Перед обсуждением постановки Татьяна с ребёнком на руках ушла за кулисы. У меня этот момент вызвал искреннее умиление.

Актриса Юлия Ангеловская сыграла роль приёмной дочери просто блестяще. Это отметили даже известные московские театральные критики, эксперты фестиваля, Наталья Старосельская и Валентина Федорова, а их комплименты ещё нужно заслужить.

Может, мне показалось, но когда актёры выходили на поклон к зрителям, устроившим настоящую овацию участникам спектакля, на глазах Юлии появились слёзы. Её можно понять - артисты месяцами отдают физические и душевные силы на репетициях и индивидуальных занятиях при подготовке к спектаклям, а минуты торжества и успеха, когда зрители стоя аплодируют - это всего лишь миг, ради которого артисты живут и работают.

Отмечу также, что игра актёров Евгения Сорокина, Даниила Желудкова, Сергея Матюшкина, Антона Типикина, Аллы Новосёловой в решающей мере помогла постановщику решить сложную задачу подачи современному, искушённому зрителю классического произведения.

Кстати, одна важная деталь: режиссёр-постановщик спектакля «Вишнёвый сад» Иван Немцев переехал в Йошкар-Олу и уже более десяти лет служит в Русском Театре Драмы им. Г. Константинова благодаря фестивалю «Мост Дружбы». Он родился и вырос в Казахстане. После окончания школы учился в театральном вузе в городе Екатеринбурге. Однажды приехал в Йошкар-Олу в труппе актёров для участия в фестивале и получил здесь приглашение на работу, которое принял с одним условием, что будет работать не только как актёр, но и как режиссёр. Поэтому так к месту и так символично, что фестиваль открылся именно его постановкой.

Второй день фестиваля был посвящён А.Н.Островскому. Его комедию «Лес» привезли в Йошкар-Олу артисты русского драматического театра Республики Башкортостан. Когда в начале спектакля на сцену вышли Ирина Агашкова (Гурмыжская), Александр Леушкин (Милонов) и Сергей Пахомов (Бодаев) одетые в безукоризненные костюмы дворян того времени и начали вести разговор, согласно текста пьесы, сразу стало понятно, что постановка будет в строго классическом виде. Мужчины-помещики с их аристократизмом, выверенными движениями и безупречной речью были очень эффектны и выглядели очень правдоподобно. На их фоне Раиса Павловна сначала смотрелась утончённо, а затем, уже по ходу постановки её натура проявила женскую двухсмысленность, эгоизм и даже жестокость. Не зря председатель экспертного совета Татьяна Золотова, которая все последние годы возглавляет экспертную группу сказала, что названные актёры в спектакле «Лес» - её фавориты.

Наши ожидания полностью оправдались. В этой постановке весь спектакль был построен на игре актёров. Никаких технологических новинок, элементов мюзикла и танцев, часто встречающихся на сценах драматических театров, усиленного манипулирование светом и музыки. Есть актёры, текст автора и декорации. И ничего более. На обсуждении спектакля я рассказал присутствующим, что так играли во времена моей юности – в семидесятые и восьмидесятые годы, когда рассчитывать приходилось только на талант режиссёров и мастерство актёров.

Но театр, это не догма, а постоянно развивающаяся система во всём её разнообразии и многофакторности, а потому уже на следующий день драматический театр из Саранска показывал драму «Маленькие трагедии» А.С.Пушкина. Эта постановка объединила сюжеты небольших по объёму произведений, снискавших великую славу не только самому гениальному автору, но и всей русской литературе. В действие спектакля включены «Пир во время чумы», «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Каменный гость». По мотивам событий, которые происходят в этих сюжетах, поставлено немало спектаклей и кинофильмов. Вряд ли кто сыграл Дон Гуана, лучше, чем это делал это Владимир Высоцкий. Совсем недавно в Малом театре эту роль исполнил известный актёр Игорь Петренко. Зрители нашего города в этом году смотрели постановку «Амадей» театра «Вахтангова» где Добронравов и Алексей Гуськов продемонстрировали свой вариант о вечном противостоянии между Моцартом и Сальери и бесконечном споре историков и музыкантов: а что было на самом деле?

Если руководствоваться игрой знаменитых актёров и становиться на платформу уже вошедших в историю искусства подобных постановок, стараясь им подражать, то театрам в регионах России не стоит и браться за подобные спектакли. Слава богу, этого не происходит. Режиссёр постановщик Александр Вельмакин и актёры из Мордовии пошли «своим путём» и представили собственную театральную версию «Маленьких трагедий». На то он и фестиваль, чтобы продемонстрировать не только признанные зрителем спектакли, но и постановки в духе эксперимента. В самом конце вечера, уже после обсуждения, я поделился своим видением пьесы и указал на спорные моменты постановщику Александру Сергеевичу. Это касалось в первую очередь речевой подготовки артистов. Слышимость за пределами партера была очень слабой. Но это поправимо. По крайней мере, такой вывод я сделал после разговора с режиссёром.

Следующим вечером зрители и гости театра с восторгом наблюдали игру совсем небольшого коллектива из Элисты в спектакле по мотивам чеховских произведений «Три рассказа и одна шутка». В постановку вошли рассказы А.П.Чехова «Злоумышленник», «На чужбине», «Хирургия», и шутка «Предложение». На сцене были задействованы всего четыре актёра, причём два из них - Александр Щеглов, он же режиссёр спектакля, и Владимир Маркин не просто сыграли основные роли, но и заорожили зрителя своей игрой, заставив от души посмеяться над их персонажами. Это настоящие мастера и мэтры театрального искусства. Во втором акте постановки (в пьесе «Предложение») их партнёром была Наталья Ежкова, совершенно реалистично сыгравшая роль старой девы. Человека, похожего на Чехова сыграл Леонид Сангаджиев. Его роль,

скорее символическая, но своей внешностью и плавностью движений он обратил на себя внимание. Эти пьесы, широко известны, но чтобы два актёра играли во всех четырёх действиях, перевоплощаясь в такие разные персонажи встречать в театральной среде не приходилось.

Вечер для зрителей и актёров продолжался и после окончания спектакля, когда на сцену поднялась группа актёров и сотрудников театра имени Константинова, которые работали в разное время в театре драмы и комедии республики Калмыкия. В том числе сам Владислав Константинов служил в Элисте художественным руководителем театра семь лет. Это была встреча партнёров по сцене и добрых друзей. Зал устроил им всем продолжительную овацию. А на десерт вечера, неугомонный Владимир Маркин порадовал всех художественным свистом.

Актёры из Элисты провели в гостеприимной Йошкар-Оле несколько дней и мне удалось пообщаться с ними в неформальной обстановке. Удивительные люди, полностью отдающие свою жизнь театру.

Комедию «Пастух Мазах» представила труппа Государственного русского театра драмы имени Ф.А.Искандера города Сухум Республики Абхазия. Этот спектакль поставлен по мотивам одной из самых известных новелл эпического романа Фазиля Искандера «Сандро из Чегема». История о чести и долге, о традициях кавказа и кровной мести. Месть всегда присутствовала в любом обществе во все времена. Любое её проявление не может быть оценено абсолютно верно. Мне эта пьеса напомнила трагичное событие в 2002 году, когда над территорией Германии столкнулись два самолёта: Ту-154 и грузовой «Боинг». Люди на обоих бортах погибли. Осетин Виталий Колоев потерял в этой катастрофе жену и детей. Не дождавшись извинений со стороны швейцарской кампании отвечающей за сопровождение пассажирского лайнера и диспетчера Нильсона, виновного в авиакатастрофе, Колоев уехал в Швейцарию и убил Нильсона. Такие поступки не могут быть оправданы с точки зрения права и юриспруденции, но люди из многих стран поняли мотивы Колоева, а когда он был освобождён из заключения, на родине его встречали как национального героя.

Искандер, как писатель был вынужден в своё время скрывать свои послылы и мотивы в создаваемых произведениях, которые писал специально в сатирическом и юмористическом стиле. Это была своего рода конспирация, благодаря чему его новеллы были напечатаны уже в те годы.

После спектакля, за кулисами, я пожелал актёрам из Абхазии, где сегодня происходят беспокойные политические волнения, достойно пережить этот период и остаться в дружбе с Россией.

Комедию «Папаши» по мотивам пьесы «Весы» Евгения Гришковца продемонстрировал Драматический театр «Мастеровые» из города Набережные Челны. Эта пьеса быстро набрала популярность и достаточно известна в нашей стране. Проблемы, о которых говорят персонажи комедии, касаются каждого в этой жизни. Но не менее интересна жизнь самого автора спектакля. Думаю, в недалёком будущем, о нём самом могут быть написаны книги и сняты фильмы. Дело в том, что сейчас Евгений Гришковец – писатель, драматург, музыкант, режиссёр и актёр театра и кино, а также создатель независимого театра «Ложа». Авторский моноспектакль «Как я съел собаку» принёс Гришковцу две

театральных премии «Золотая маска». Сейчас это разносторонняя творческая личность, как человек и профессионал он востребован и успешен, а в детстве у Евгения была дислексия, ему было трудно выполнять домашние задания, а с правописанием возникали постоянные проблемы из-за большого количества ошибок, что вынуждало школьных педагогов безжалостно ставить мальчику двойки. Тем не менее, получив аттестат с тройками по основным предметам, Евгений поступил на филологический факультет университета в Кемерово. Через год ушёл в армию, служил на флоте. Всё правду о своей особенности он осознал в 25 лет и начал учиться жить так, чтобы «отклонения» не помешали ему добиться поставленных целей. Продолжая учиться в вузе, начинающий драматург посещал театральную студию и занимался пантомимой. Его целеустремлённость вскоре принесла первые плоды: созданный им театр «Ложа» за семь лет поставил около десяти новых спектаклей. Затем было сотрудничество с музыкальными группами, а в 2002 году Гришковец дебютировал в кино. Через три года появился первый роман «Асфальт». Пьесы автора появились в репертуаре именитых московских театров, а сам писатель и актёр стал известен в нашей стране. Как сказал мне один из театральных критиков: «Гришковец промчался по стране очень быстро, но кажется, что он с нами уже давно».

Спектакль Эрик-Эмманюэль Шмитта «Тектоника чувств», который показал драматический театр из Чебоксар, я назвал пьесой для женщин. Смысл постановки: к чему может привести желание испытать чувства своего любимого? Здесь уместна русская поговорка – «Не надо искушать судьбу». К творчеству западного писателя и драматурга, коим является автор комедии, можно относиться по-разному, по крайней мере, считаю, что его книги не желательно рекомендовать для чтения российскому читателю, так как пристальное изучение автором биографии Адольфа Гитлера в одной из книг более чем настораживает. Однако тема, поднимаемая в этой конкретной пьесе, а именно – желания женщины взбодрить чувства партнёра, проверить их на прочность оригинальным способом соответствует определённому типу представительниц женского пола, которые затеяв опасную игру (в жизни, а не на сцене) могут получить разрушительный результат. Так и хочется сказать: - Женщины, будьте благоразумнее! Цените то, что имеете, иначе можете потерять всё.

В оригинальном варианте пьесы финал благополучный, но в жизни так не получится. На этом спектакле в зале находилось абсолютное большинство женщин. Это немного порадовало, может кто-то из них сделает для себя выводы.

Тем не менее, эксперты фестиваля в пух и прах разнесли данную постановку. Не буду перечислять все их претензии. Замечу только в поддержку труппы, что актёры (а их всего пятеро – четыре женщины и один мужчина) играли очень старательно, выполняя задачи поставленные режиссёром. А любой эксперимент может быть как удачным, так и не очень. Театр имеет право на это.

«Дунькино счастье», так называется сказ-позорище в одном действии Театра драмы Республики Карелия по рассказу Глеба Алексеева, малоизвестного русского писателя, репрессированного в 1938 году. Спектакль о деревенской девушке, решившей любыми способами вырваться из деревни в город и там устроить свою жизнь, переступая законы приличия и морали. Режиссёру Искандеру Сакаеву досталось от высказываний экспертов, но поскольку он сам не

присутствовал на фестивале, выслушивать отзывы пришлось актёрам, которые, кстати, играли живо, энергично и динамично, но в целом спектакль не получился.

В качестве утешительного приза для труппы из Карелии прозвучали слова поддержки Екатерины Морозовой, театрального критика из Москвы, участника экспертного совета, которой спектакль понравился.

Завершался фестиваль постановкой Академического русского театра драмы им. Георгия Константинова под названием «Ханума».

Уже с первых минут представления зрители в зале улыбались, получая позитивные импульсы со сцены. Иногда, чтобы оценить театральную работу, нужно не просто посмотреть постановку до конца, но потом ещё и осмыслить её содержание, посылы и исполнение. Но режиссёр-постановщик «Ханумы» Владислав Константинов в очередной раз удивил зрителей собственным видением на известный водевиль грузинского драматурга и актёра Авксения Цигарели, который был написан ещё 1882 году. Музыкальные и танцевальные мотивы спектакля позволяли окунуться в хитросплетённые интриги сразу и без предисловий. Легкому настроению актёров великолепно исполнявших свои роли и весёлому зрительскому восприятию способствовали и замечательно созданные костюмы Ольги Бородиной.

Зрители искренне восхищались танцевальными сюжетами, блестяще исполненными актёрами драматического жанра. Объяснение этому – работа с актёрами балетмейстера Петра Колесникова.

После окончания спектакля многие зрители и гости гости выражали своё восхищение Людмиле Мансуровой, блестяще исполнявшей главную роль. Людмила Анатольевна, безусловно, универсальная актриса, но такая её живость на сцене и яркость исполнения в комедийной роли покорила нас в очередной раз. Однако, исполнительница Ханумы рассказала, что ничего удивительного в этом нет. Оказывается, в начале творческого пути, её первый режиссёр видел в ней, в том числе, актрису комедийного плана. Мы от души поздравили Людмилу с её очередным звёздным театральным вечером и безусловным успехом.

Да и в целом театральная труппа, задействованная в спектакле, заслуживает самых восторженных слов. Дамир Сафиуллин, Илья Петров, Иван Немцев – актёры, которых я давно знаю. Они настоящие профессионалы и талантливые артисты. Думаю, у них впереди ещё немало новых проектов и высот. Замечательно смотрелись на сцене все исполнительницы женских ролей. Добрых слов заслуживают и другие актёры. Отмечу группу Кинто, а в ней Антона Типикина. Даже молодые актрисы в роли жителей Авлабара, игравшие в массовых сценах, были индивидуальны. Всех хочется отметить и поблагодарить за приятный театральный праздник.

Кроме перечисленных театральных коллективов в фестивале принимали участие труппы из Государственного русского драматического театра имени

М.Лермонтова (г. Грозный) и Молодёжного театра «Созвездие» из Казани, но я по уважительной причине не смотрел их спектакли.

Фестиваль «Мост дружбы» прошёл не как официальное театральное мероприятие, а как фейерверк из новых постановок, подаренный благодарным зрителям.