

ТЕАТРАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

ДЕПАРТАМЕНТ
КУЛЬТУРЫ
НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Выпуск №2. Март 2024 г.

ИРИНА ПАХОМОВА:

«ПЬЕСА ХОРОША,
КОГДА ОНА ДАЕТ ПИЩУ И ДЛЯ
ДУШИ, И ДЛЯ УМА,
И ДЛЯ ХОРОШЕГО
НАСТРОЕНИЯ»

ПРЕМЬЕРА!

13 апреля 2024 года театр «Комедия» планирует представить зрителям премьеру комедии по пьесе американского драматурга и актера Чарльза Мори

БАЛАГАН

Перевод с английского – Ольга Варшавер, Татьяна Тульчинская
Режиссер-постановщик – Ирина Пахомова
Художник-постановщик, художник по костюмам – Андрей Климов
Хореограф – Валерий Архипов
Художник по свету – Денис Гришин

Ах, как хочется вернуться, ах, как хочется ворваться в... «Балаган»! В волшебный сарай — бывший коровник, продуваемый всеми ветрами, где каждый летний вечер вот уже на протяжении ста лет происходит магия театра. «Балаган» — театр бедный, но репертуарный, и остаются в нем только настоящие энтузиасты, для которых искусство важнее денег, потому что денег, как правило, нет.

Это спектакль о том театре, который нам обычно не виден: проходит кастинг, репетиции и представления трех спектаклей – «Дракула», «Тётка Чарлея» и «Гамлет», делаются декорации, преодолеваются сценические неувязки, завязываются и рушатся отношения... В спектакле невероятное количество юмора, остроумных и трогательных диалогов, нелепых ситуаций, из которых героям нужно с честью выбираться. И постепенно зрители, пришедшие на уморительную комедию положений, понимают, что получили нечто большее – спектакль о любви и верности искусству, о торжестве добра, о нежной и непобедимой власти театра над душами людей.

В спектакле занята значительная часть труппы театра, причем почти все роли играют по два актера поочередно. А это значит, что, по сути, мы получаем не один, а два спектакля, где разные составы будут по-разному играть один текст. Это всегда интересно!

Ирина Пахомова – режиссер в «Комедии» и городе уже известный: на сцене театра идут две ее постановки, «Филумена Мартурано» и «Прогулка в Лю-Блэ». В апреле появится третий спектакль – «Балаган». О том, чего ждать на премьере зрителям, с режиссером спектакля поговорила Полина Зонова.

– Почему Вы выбрали эту пьесу для постановки?

– Найти хорошую незаезженную комедию в наше время – дело непростое. Эта пьеса написана не так давно, и она обладает всеми качествами хорошей драматургии. В ней есть тема, идея, объем, который позволяет режиссеру какие-то трактовки... Пьеса невероятно добрая, и в то же время здорово написанная, своего рода well-made play, «хорошо сделанная пьеса». Для театра комедии хорошая комедия о театре – это выигрышный билет. Мне кажется, сейчас такое время, которое требует именно такой драматургии, которая давала бы зрителям возможность утешения, надежду на то, что в мире есть четкая система ценностей, добро есть добро, зло есть зло.

Я думаю, просто смеяться сейчас – ма-

ловато, «гэги» (нелепые, прямолинейные шутки) уже не работают сами по себе. Пьеса хороша, когда она дает пищу для души, и для ума, и для хорошего настроения.

– Что вы изменили, сократили в пьесе, и почему?

– Пьесу мне пришлось немного адаптировать, драматург и переводчик были не против. Пьеса написана замечательным режиссером, американским театральным практиком Чарльзом Мори. Он знает, что такое театр изнутри и, конечно, при написании ориентировался на свои реалии. Западный театр устроен по совершенно по другим принципам, это театр независимый, существующий только на те деньги, которые зарабатывает сам или на деньги меценатов. Американские актеры и режиссеры – это люди, которые по-настоящему занимаются театром, «болеют» им. Они преклоняются перед системой русского психологического театра, которая была создана Станиславским, и перед системой репертуарного театра, которая действует у нас. Она им кажется чудом! В пьесе отражена их мечта о таком месте, где собираются люди родные по духу и занимаются

не коммерцией, а искусством. И мне поэтому хотелось адаптировать пьесу под реалии нашего, отечественного театра. Кажется, это получилось.

«Балаган» – это маленькая жизнь, и, как в капле воды заключается информация о море, в маленьком мирке этого захолустного театрального отражения наша жизнь. Здесь представлен некий срез общества, узнаваемые типажы, и вся наша жизнь – это своеобразный балаган. Вы же помните шекспировское: «Весь мир – театр!» А раз так, то верно и наоборот: «Театр – это весь мир!»

Мне хотелось, чтобы это была, с одной стороны, простая человеческая история, с другой – некое обобщение, как, например, в фильме «Человек с бульвара Капуцинов»: вы смотрите историю о конкретном местечке, с ковбоями, салунами, лошадками, индейцами, и в то же время вы понимаете, что за всем этим есть некая почти притча, на которую этот сюжет выходит. Это гимн кино. Так и в нашей пьесе – она настоящая гимн театру. Это театр, который мог случиться в любое время и в любом месте, театр, в котором есть «вечные» вещи, что бы каждый из нас ни вкладывал в это слово, за которыми мы в театр и идём.

– Расскажите, как шло распределение – почему выбрали именно этих актёров?

– Распределение ролей мне далось легко, потому что я выпустила в театре «Комедии» уже два спектакля. Думаю, я достаточно верно распределила внутри пьесы характеры и нагрузку на актеров. Не со всеми из них я работала, но многих видела в других спектаклях и, думаю, хорошо представляю потенциал труппы. Здесь очень умеют играть смешно и неловко. Поэтому я думаю, что «Балаган» придется театру очень «ко двору».

– В спектакле довольно много действующих лиц, но при этом Вы репетируете его в два состава. Почему решили так сделать, и насколько вам комфортно работать с двумя составами? Чем они отличаются?

– Цели делать два состава у меня не было, это получилось довольно спонтанно. Очень много актеров, с которыми мне хотелось поработать и которым хотелось поработать со всеми. Мне очень легко работать со всеми, мне кажется, мы понимаем друг друга. Хотя сейчас довольно непростой этап репетиций, когда актеры еще не до конца понимают целое, а я его внутри

очень хорошо вижу, и все строится на доверии.

– В пьесе много шуток, которые кажутся внутрицеховыми, понятными только людям театра. Как Вы думаете, над чем будет смеяться зритель, который никогда не бывал по ту сторону кулис?

– Я соглашусь с Вами, но в то же время в пьесе очень много ситуаций общечеловеческих, которые понятны любому человеку, независимо от того, актер он или нет. Когда мы ставим «Женитьбу Фигаро», в зале нет графов и графинь, камердинеров и камеристок, и нас не беспокоит, что зрители не поймут отношений между социальными слоями, которых сейчас уже в нашем обществе нет. Нас волнует общечеловеческий контекст. Точно так же с любой «вечной» комедией – она затрагивает глубинные ценности, которые существуют вне времени.

Смеяться в «Балагане» зрители будут на каждом шагу: там все построено на перепутывании, когда в одном моменте сталкиваются вещи несовместимые. Маленькая труппа театра за критически малые сроки должна выпустить три огромных спектакля: «Гамлет», «Дракулу» и «Тётку Чарлея» («Здравствуйте, я ваша тётя»). И на всё у них три копейки денег. Естественно, все запутывается, герои, реплики, предметы из одного спектакля появляются в другом, что вызывает множество комических ситуаций.

В «Балагане» так много ситуаций и отношений, понятных любому человеку, что совершенно неважно, знает ли он устройство театра изнутри. Наоборот, то, что мы показываем полный цикл, который проходят актеры при создании спектакля, является козырем этой пьесы. Зритель, помимо того, что будет смеяться или, я надеюсь, какие-то вещи будут его очень трогать, увидит, что такое покинутый театр зимой, когда там живут ангелы и духи великих актеров, которые когда-то играли на этой сцене. Это место сакральное, «намоленное» для многих людей. Он видит, как проходит кастинг, и чего это стоит некоторым актерам, видит, что такое перевоплощение, и на его глазах раскрываются секреты «актерской кухни»; он видит сбор труппы, процесс репетиций, и что бывает, когда спектакль идет наперекор воле режиссера, когда все рушится, и только актерская находчивость и умение импровизировать могут спасти ситуацию. И все подано в таком остроумном, ярком ключе, что не может не понравиться!

Март – месяц главного праздника всех театралов: 27 марта мы празднуем Всемирный день театра!

И нет лучшего дня, чтобы снова вспомнить слова мудрого Виссариона Григорьевича Белинского:

Призываю! Любите театр так, как я люблю его я, то есть всеми силами души вашей, со всем энтузиазмом, со всем исступлением, к которому только способна пылкая молодость, жадная и страстная до впечатлений изысканного! Что же такое театр, где эта могущественная драма облекается с головы до ног в новое могущество, где она вступает в союз со всеми искусствами, призывает их на свою помощь и берет у них все средства, все оружие, из коих каждое, отдельно взятое, слишком сильно для того, чтобы вырвать вас из тесного мира сует и ринуть в безбрежный мир высокого и прекрасного? Что же такое, спрашиваю вас, этот театр?... О, это истинный храм искусства!

Вы здесь живете не своей жизнью, страдаете не своими скорбями, радуетесь не своим блаженством, трепещете не за свою опасность; здесь ваше холодное я исчезает в пламенном эфире любви. Но возможно ли описать все очарования театра, всю его магическую силу над душой человеческою?... О, ступайте, ступайте в театр, живите и умрите в нем, если можете...

О драматургии и о том, как пьеса «Балаган» появилась в России, рассказывает переводчик пьесы

ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА ВАРШАВЕР:

У меня праздник – в Нижегородском театре «Комедия» выходит спектакль «Балаган» по пьесе моего друга Чарльза Мори, перевод наш с Татьяной Тульчинской. И это, правда, самый настоящий праздник, стирающий заботы и дурные мысли. Верю, что это будет праздник без похмелья, хотя в самой пьесе есть сцена, после которой похмелье неизбежно. Она условно называется «Откуда берутся декорации». А я пока расскажу, откуда берутся пьесы.

Татьяна Тульчинская

Вообще-то у нас с Татьяной есть накатанная схема поиска пьес, мы даже можем найти драматургический материал «под заказ» – по жанру, по составу, на определенных актеров, у нас налажены крепкие связи с англоязычными драматургами и их агентами... Но иногда, с некоторыми волшебными пьесами, случаются чудеса. Однажды, 12 лет назад, в весенний день, из тех, когда шаг особенно легок, упруг, и всё должно получаться, я шла по Манхэттену. Я давно знала, что в Нью-Йорке есть книжный магазин, где продается только и исключительно драматургия, но в тот день я просто наткнулась на него – совершенно случайно. Провела среди полок с пьесами полтора часа, перебирая в уме всевозможные подходы: не брать известные имена – ах нет, наоборот, надо известные, проверенные – нет, пожалуй, надо сборники, где десять-двадцать пьес, можно будет выбрать... Кончилось дело тем, что я вышла с тонкой книжечкой, причем имени автора я не знала. Просто прочитала на задней обложке список действующих лиц: худрук, помреж, сценарист, актер, актриса, актер... Ну как не купить?

Я прочла пьесу по пути в Москву, в самолете над Атлантикой. И почувствовала меж лопаток сильный зуд: там прорезались крылья. Это знакомое, но редкое ощущение – когда я точно знаю, что нашла клад и надо отложить все прочие дела и подарить этот клад зрителю. Наш зритель оценит! Еще со времен Островского публика обожает смотреть спектакли про актеров, про тайны закулисы, да и актеров хлебом не корми, но дай сыграть себя самих, о себе самих. Желательно – веселое!

Я сразу поняла, кто будет играть эту пьесу первым. Конечно же «Аркадия-театр»! Годом раньше в моей жизни появились чудесные люди во главе с режиссером Ириной Пахомовой. Они отожалились на свой ТЕАТР. Они поставили нашу со Стоппардом

«Аркадию». За год я успела полюбить их самой нежной любовью и, главное, поверить, что это не группа-однодневка, не место, где штампуют спектакли на потребу, а умные, тонкие, талантливейшие люди со вкусом, чувством стиля и меры, которые любят театр так, как люблю его я... Любят именно тот театр, который люблю я.

Тогда к нам на премьеру прилетел автор – Чарльз Мори, драматург и режиссер, человек знающий театр от и до. Он с трепетом произносит имя Станиславского, «Московский Художественный театр» для него не пустой звук, он понимает, что американский театр отчасти родом из России. Пьеса «Laughing Stock», которую мы назвали «Балаган», для Чарльза – автобиографическая. Он начинал свой творческий путь именно в таком «сарее XVIII века» и проработал там много лет. И, представьте, сейчас они попросили его вернуться! Чарльз Мори снова возглавляет театр «Актеры Питерборо» в городе Питерборо, штат Нью-Гемпшир. Театру 91 год, и это театр-дом – и для актеров, и для спонсоров, и для публики, причем отнюдь не только местной! Американцы тоже не ленились сгонять за 300–400 км на хороший спектакль.

Чарльз Мори

Сейчас спектакль «Балаган» идет во многих городах России. Только в Москве – в трех театрах, в том числе – в АРКАДИЯ-театре. Да-да, 11-й сезон! Но нижегородцам повезло – ведь спектакль в театре «Комедия» ставит Ирина Пахомова, чей режиссерской работе аплодировал сам автор 11 лет назад. Что же так притягивает режиссера в этой истории? Почему она и художник Андрей Климов решили второй раз войти в ту же реку? Ответ прост: мы все снова и снова признаемся в любви к Театру!

А вот какой ответ дает сам Чарльз Мори – устами своего alter ego, художественного руководителя театра «Балаган» Гордона Пейджа: «... в другие вечера свет такой ясный, каждый предмет становится от него еще объемнее, как у импрессионистов... и сверчки свиристы... и сюда приходят люди, двести человек сидят в темноте на этих неудобных стульях, в этом ветхом сарае, которому без малого два века, сидят в духоте, без кондиционера, и смотрят, как мы играем. Почему? Для меня это загадка. Чудо, в сущности. Но как же хочется быть свидетелем... участником!»

УЛЕТЕЛ И НЕ ОБЕЩАЛ ВЕРНУТЬСЯ

В этом театральном сезоне мы прощаемся со спектаклем «Хапунь», который шёл в нашем театре 19 лет. Расставаться всегда грустно, особенно когда у спектакля долгая история, но такова театральная неизбежность. Старые – даже прекрасные и любимые публикой постановки – уходят и уступают место новым.

Премьера «Хапуна» состоялась 30 сентября 2005 года. На афише спектакля указаны два режиссёра – Андрей Ярлыков и Семён Лерман, главный режиссёр театра Комедия с 1983 по 2009 годы. «Хапунь» – один из последних спектаклей, в создании которых принимал участие Семён Эммануилович.

В основе спектакля – пьеса Виктора Ольшанского по мотивам рассказа Владимира Короленко «Судный день». В селе Новая Каменка Филипп, внезапно разбогатевший мельник, мучается от «раздвоения». Хочет жениться, как обещал, на любимой девушке Гале, но теперь она ему не ровня, а к богатой невесте Мотре сердце совсем не лежит. Тут ещё, как назло, настал «судный день» – прилетел в село Хапун, еврейский чёрт, и ищет самого грешного человека, чтобы утащить с собой. На первый раз он уносит местного шинкаря Янкеля, но через год – вернётся снова, и не исключено, что за мельником.

Спектакль с ярким народным юмором и южным колоритом, танцами и песнями быстро полюбился зрителям. стал лауреатом премии Нижнего Новгорода.

За 19 лет главные роли в «Хапуне» сыграли:

Филипп – засл. арт. РФ Сергей Бородинов, Антон Белов, Андрей Голошапов
Гаврило – Михаил Булатов, Дмитрий Ерин
Галья – Надежда Ковалёва, Любовь Ярлыкова, Алёна Щёблева
Прися – засл. арт. РФ Ольга Удалова, засл. арт. РФ Татьяна Протопопова, засл. арт. РФ Елена Ерина
Хапун – Юрий Головин, Анатолий Отраднов, Владимир Долинин, Максим Лакомкин, Леонид Гусаров, Александр Калугин
Янкель – Игорь Смеловский
Янкелиха – Евгения Кондратьева, Мария Кром
Харько – засл. арт. РФ Валерий Кондратьев, засл. арт. РФ Василий Попенков
Дядько – Руслан Кутлыев, Иван Гапонов

Многие артисты театра в разные годы играли жителей Новой Каменки – роли хоть и безымянные, но яркие и важные. Именно жители села каждый раз задавали спектаклю тон и настроение танцами, а порой и комментировали действие не хуже древнегреческого хора (только смешного).

Как и любой спектакль, живущий долго, «Хапунь» со временем «оброс» театральными байками. Так, в начале второго действия Филипп просыпался с жестокого похмелья и, лёжа на краю сцены, сдавленным голосом произносил «Где я?». На одном из спектаклей в ответ на эту реплику из зала донёсся громкий ответ участливым тоном: «В театре!». Своеобразной легендой «Хапуна» стало «поливание мельника»: когда-то этот

интерактив присутствовал в спектакле постоянно, но позже исчез. В той же сцене после лихой гулянки Филипп постепенно начинал приводить себя в порядок: опрокидывал стакан горилки, закусывал «дежурным колючим солёным огурцом» и просил солдата Харько умыть его и полить из ковша на голову. Но потом Филипп начинал возмущаться, говорить, что Харько лить совсем не умеет и выбирал кого-то из зрителей первого ряда и протягивал ковш ему. Зрителю ничего не оставалось, как принять участие в спектакле и помочь Филиппу умыться.

А вот что писали о «Хапуне» в социальных сетях театра:

Юлия Волкова, 2008 год: «Отмечу Бородину, который сыграл безупречно, его мельник такой практичный, прижимистый, вечно сомневающийся, что выбрать – любовь или гроши, выкручивающийся из ситуаций, к нему испытываешь много чувств – и смех, и жалость, хочется поругать его, мол вот ты каков! Да и вообще черты его мельника очень часто встречаются у людей в жизни. Ковалёва бесподобна, яркая, эмоциональная, бойкая Галья «люди добрые, звиняйте, шо совсем не убила!»

Надежда Кальгина, 2010 год: «Считаю, что Леонид Гусарову удаётся эта работа (не будем ни с кем сравнивать, неблагоприятное это дело). Он такой чертовский чёрт, иногда даже обаятельный, иногда страшноватый, иногда карикатурный, но в общем – нечистая сила. В дуэте с Игорем Смеловским – совершенно блестящим Янкелем, они доставили массу удовольствия зрительному залу. Если у мужских персонажей была в основном комическая функция, то весь драматизм лёг, как всегда, на хрупкие женские плечи. Мария Кром в сцене сумасшествия Янкелихи вроде ничего особенного не делала, специально безумную не играла, но именно в этом месте у меня ни с того ни с сего побежали мурашки, так она была прекрасна и трогательна».

Полина Зюнова, 2024 год: «Когда-то Сергей Бородин и Надежда Ковалёва играли в «Хапуне» невероятную всепобеждающую любовь. Авантюризму, но недальновидному Филиппу Бородину, который «запутался в собственных подтяжках», и Гале, которая любит его таким какой он есть, хотелось сочувствовать. Потом Филиппа и Галю стали играть Андрей Голошапов и Алена Щёблева. Время менялось, поменялся и герой. Отрицательно обаятельный Филипп – изначально главный кандидат в Хапуньи лапы, но безусловная женская любовь Гали исправляет и его».

«Хапунь» по праву станет одной из легенд «Комедии» – не каждому спектаклю удаётся 19 лет собирать полные залы, пережить немало вводов, в том числе на главные роли, но оставаться любимым для нескольких поколений зрителей.

Материал подготовила Ирина Винтерле

УБРАТЬ? ОСТАВИТЬ? ОБЪЯСНИТЬ?

АВТОРСКАЯ КОЛОНКА
РЕЖИССЕРА ЛЬВА
ХАРЛАМОВА

Режиссёр читает пьесу.
Человек читает книгу.
Человек читает текст.

У этого текста есть автор. (Идеи Ролана Барта и Chat GPT оставим за скобками). И у этого текста есть читатель. У них происходит коммуникация. У автора – свой мир, у читателя – свой. Текст – способ передать автором часть его мира читателю. И в тексте часто (почти всегда) встречаются неизвестные (или малознакомые) читателю названия, фамилии, термины и про-

чее. Наверняка, например, не 100% читателей этого (моего) текста знают, что такое Chat GPT, и про эссе «Смерть автора» Р. Барта не все сразу вспомнили. Значит, надо обратиться к словарям\поисковикам и посмотреть. Или не обращаться и поехать дальше, невзирая на непонятки.

Проведу эксперимент. Открываю книгу, которую читал до того, как сел за эту статью. Кортасар «Мы так любим Гленду». Вот на чём я остановился:

«[...] мы тоже восхищались Глендой, а кроме того, Ануэ, Мэрилин, Анни, Сильваной и еще – почему

Лев Юрьевич Харламов снова приглашает вас поразмышлять о театре и не только.

Театральные сны накануне весны

У. Шекспир «СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ»

Нижегородский академический театр драмы им. М. Горького
Режиссер – **Геннадий Шапошников**

Премьера Нижегородского театра драмы, «Сон в летнюю ночь» в постановке Геннадия Шапошникова, удивляет с первых минут тем, что начнётся с встречи Ромео и Джульетты (Александр Лапшов и Мария Ватлецова). Каким бы неожиданным не казалось это решение, в финале оно обретёт гармонию с остальным действием.

Действие разворачивается в волшебной точке вселенной, где сошлись времена и пространства. Высокие каменные изваяния с чуть протупавшими лицами одновременно напоминают о Стоунхендже, горе Рашмор с барельефами президентов США, даже о загадочном Острове Пасхи. А рядом – руины античного храма и огромный обломок статуи. Сценография Бориса Шлямина сложена из крупных объёмных форм, в таком мире человек волей-неволей ощущит себя маленьким – пешкой больших магических сил, которые вольны заколдовать или пощадить. Свет Сергея Скорнецкого делает визуальный ряд спектакля завораживающе красивым, будто то ночь в колдовском лесу или рассвет в Афинах.

Здесь герои одних эпох могут вольно заглядывать в другие: Тезей с Ипполитой (Рустам Абдрахимов и Наталья Кузнецова) принадлежат древней цивилизации, а Эгей (Евгений Зерин) шагнул в Афины прямо из кино про гангстеров. Царство лесных духов похоже на далёкое будущее: светящиеся головные уборы и причудливые костюмы отсылают не к сказкам «старой доброй Англии», но к научно-фантастическим фильмам вроде «Аватара». Эльфы и феи – степенны и величавы, это особенно чувствуется на контрасте с Паком (Денис Гусев) – лёгким, подвижным озорником. В свою очередь, квартет влюблённых – Елена

(Маргарита Баголей), Гермия (Алина Ващенко), Деметрий (Сергей Трофимов) и Лизандр (Денис Волков) будто сбежал с пижамной вечеринки, но такой, где важно быть при полном «пижамном» параде – все четверо необыкновенно красивы и элегантны.

Ремесленники, которые разучивают к свадьбе Тезея пьесу о несчастной любви Пирама и Фисбы, напоминают отдыхающих из черноморского санатория в 30-е годы. Заслуженные артисты, корифеи театра пользуются отведённой им возможностью «хулиганить» на всю катушку – Сергей Кабайло, Олег Шапков, Алексей Хореняк, Александр Сучков и Юрий Котов устраивают свою игру в игре, ироничную и смешную. Суперзвездой «самодельности» ремесленников становится починщик мехов Дудка в исполнении Сергея Блохина. Смирившись с распределением на роль невесты царя, Дудка является репетировать в белом фатиновом платье поверх тельняшки. Он не намерен всерьёз погибать от любви, да ещё и играя женщину, но мгновенно преобразуется от волшебной пылцы-блесток, которые сдувает на него Пак. Как будто духи леса умеют влюблять не только в людей, но и в театр – и монолог над растерзанным Пирамом прочитан абсолютно всерьёз. Появляется не эльфийская, а театральная магия, когда веришь в подлинность момента даже вопреки собственным глазам. Не крепкий мужчина, смешно наряженный в женское, разыгрывает чьи-то несуществующие печали, а по-настоящему беззащитный человек рассказывает о гибели любви, о невозможности жить без этой любви.

Неожиданная, пронзительная серьёзность внутри фарса рифмуется с появлениями Ромео и Джульетты внутри шекспировской комедии. Вместо традиционного финала с весёлым представлением герои находят у храма погибших героев трагедии – как напоминание, что не каждой любви благоволят волшебные высшие силы.

Сейчас в Нижнем Новгороде можно увидеть сразу три версии «Сна в летнюю ночь». Легендарный (24 года в репертуаре!) спектакль Валерия Беляковича в «Комедии», завораживающе-красивую постановку Геннадия Шапошникова в Дrame и «Сон...» студентов 4 курса НТУ – видение шекспировского сюжета молодыми артистами через приёмы театра кукол. Смотреть разные версии одной и той же пьесы, анализировать, искать различия в режиссёрских трактовках – отличный «тренинг» для зрительской насмотренности.

Ирина Винтерле

2 и 3 марта 2024 года
нижегородский театр «Комедия»
представил на малой сцене
премьеру спектакля
**«ГОРОД ГЛУПОВ.
ПОДСЛУШАНО»**
в постановке режиссера
Андрея Богданова

Театр «Комедия» верен своей миссии раскрывать возможности и грани многоликого жанра комедии. Спектакль «Город Глупов. Подслушано» – это новый для театра вид юмора: сатиру Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина режиссер Андрей Богданов воплотил на сцене довольно необычно. Как он сам поясняет в описании спектакля, мир сказок главного сатирика Российской империи разыгрывают в лицах странствующие скоморохи, которые путешествуют по городам и весям, сквозь времена и расстояния, подмечая на своем пути всё главное о человеке. Меняется мир вокруг нас, космические корабли бороздят просторы Вселенной, и только пороки человека остаются прежними.

Мир спектакля яркий, выразителен и остроумен: сочные лубочные образы, традиционные скоморошья маски козы и медведя, опереточные генералы в семейных трусах в сердечки, забавное лупоглазое семейство пескарей, щука в зубастом кокошнике и рак-гопник, друзья-спорщики карась и ёрш, не слишком отличающиеся от нас с вами... Актёры Максим Михалёв, Алина Гобяристе, Алексей Капранов, Дмитрий Поженский и Мария Оболенской перевоплощаются в спектакле буквально «на лету», воплощая каждый по несколько персонажей.

Идея путешествия сквозь время привела к наслоению эпох и в костюмах, и в характерах персонажей, и в целом определяет общий дух пёстрого, нарядного, бесшабашного балагана, который придумал художник спектакля Оганес Айрапетян. Но пусть не вводят вас в заблуждение темы человеческих пороков, звучат весьма озорные частушки. Герои Салтыкова-Щедрина оживают перед нашими глазами, рассказывая нам о нас самих и о тех, кто рядом с нами – сатира позапрошлого века становится сатирой нашей жизни.

Так что брать детей на спектакль не советуем.

В.А. Моцарт «ПОХИЩЕНИЕ ИЗ СЕРАЛЯ»

Нижегородский академический театр оперы и балета им. А.С. Пушкина
Режиссер – **Екатерина Одегова**

29 февраля, в удивительный день на грани зимы и весны, яви и сна, Нижегородский театр оперы и балета им. А.С. Пушкина представил восхищенным зрителям премьеру «Похищения из сераля» – одной из самых солнечных опер Моцарта, которая в России (но не в мире) ставится довольно редко. «Похищение» написано в жанре немецкого зингшпиля, где арии героев чередуются с разговорными диалогами, но гений Моцарта преобразует все, к чему прикасается, и в случае «Похищения» композитор обогатил оперу сложнейшими партиями героев, достойными высокой оперы-seria, и заложил в довольно условный сюжет о спасении возлюбленной из плена – почти философское сопоставление Востока и Запада.

Режиссер Екатерина Одегова определяет жанр постановки, как «фантазию для взрослых»: «Спектакль – греза о любви, но с кем? Главный персонаж не паша Селим во плоти, а зачарованный Остров-Сад с таинственным голосом его властелина. Аромат Сада любви дурманит, затягивает в объятия. Это миг полета мечты...». Этот романтический образ нашел полное и совершенно созвучное отражение в сценографии Этели Йошпа: три огромные нежные шапки гортензий, в зависимости от освещения (художник по свету – Стас Свистунович) то голубые, то розовые, то переливающиеся отраженными водными бликами; пышная зелень, причудливо изогнутый длинный корень и воздушные качели, словно сошедшие с картины Фрагонара. И вода, зеркальная поверхность пола – то ли озеро, то ли прудик, символ зыбкости и изменчивости, обманчивых иллюзий и призрачных надежд.

Анастасия Разгуляева

бы и нет? – Марчелло, Ивом, Витторио и Дирком [...]»

Ага... Мэрилин – Монро, Марчелло – Мastroяни, Ив – Монтан... Анни – Жирардо? Или слишком молода была? О каком времени речь? Ладно... Сильвана – кто это? Посмотреть... Сейчас или потом? Сейчас, потом не будет смысла. Книжка откладывается. О! Сильвана Пампанини. Красивая. Десять фильмов... ни один не смотрел. А вот, смотрел «Таксиста»! А нет. Это не тот «Таксист»... И так далее. Предположим, читатель, дабы не стопориться, может объединить (по аналогии) их в понятие «популярные актёры того времени» и... Или «красивые актёры того времени»?..

А заглавная Гленда Гарсон? Нет такой актрисы. Но есть Гленда Джексон, которая и стала прототипом. А Гленда Джексон сыграла, оказывается, и Офелию, и Машу в «Трёх сёстрах», и Иродиаду, и Елену Боннэр (жену А.Д. Сахарова), и... для кого это пояснение в скобках?... не уникаю ли я читателя этим пояснением?...

Но вернёмся к первой строчке этого текста (моего, не Хулио). Режиссёр читает пьесу и собирается ставить спектакль. Драматург писал, исходя из своего «круга эрудиции» (а то и покопался в теме). Режиссёр имеет возможность, как и любой читатель, порыскать в интернете, почитать дополнительную литературу. Но у зрителя такой возможности не будет. В театре – точно. (Как и в кинотеатре. Но дома – нет, дома – как с книжкой – вариативно. Вы часто ставите фильм на паузу, когда в одиночестве смотрите дома? Я – да). И вот вопрос: что делать с этими необходимыми «примечаниями и сносками» в театре? (Для начала ещё надо определить необходимость – где тут «утро туманное», а где «это ясно всем»?)

Я почти 20 лет играл спектакль «Что случилось в зоопарке?» по пьесе Эдварда Олби, где по решению режиссёра Ирины Зубжицкой останавливал действие прямым «Стоп!» и рассказывал: о Централ-парке в районе Манхэттен в Нью-Йорке, об операции на

горле Зигмунда Фрейда, о расположении стрит и авеню в том же Манхэттене, о Бодлере и Франциске Ассизском... Однажды на фестивале известный критик сказала: ну, зачем эти остановки, все образованные зрители знают это, а необразованные не ходят в театр... Ну, ладно, где там эта Америка и 1959 год, но совсем недавно наблюдал противоположную историю. Режиссёр, делая эскиз в рамках театральной лаборатории, выбросила из пьесы (современной, русскоязычной) всё, что было лично ей непонятно. Очистила, так сказать...

Итак, складывается, вроде бы, три подхода. 1. Убрать всё, что может быть непонятным. Но тут как бы с водой младенца не выплеснуть из купели. Да и есть ли на то режиссёрское право перед автором? 2. Оставить, не объясняя. Пусть сидят с блокнотом зрители, потом будет, чем заняться долгими зимними вечерами. Но тут проблем ещё больше: от непонятности (в моменте) контекста до отсутствия

блокнота.

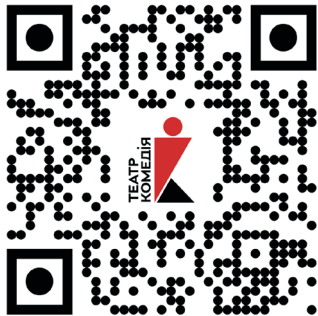
3. Давать сноски и примечания, придумывая им адекватные спектаклю формы. (Вспоминаются великолепные издания «Улисса» с примечаниями Хоружего и «Москва-Петушки» с комментариями Э. Власова, где примечаний и комментариев было не меньше, чем оригинального текста)

Однажды я ставил спектакль, где действие проходило в Копенгагене, и было такое количество датской фактуры, что мы выпустили программку-брошюру, похожую на путеводитель. Но когда зрители читали? В зале слишком темно, а в буфете слишком вкусно.

И вот стоишь на перепутье у камня «Убрать? Оставить? Объяснить?». Куда пойти? Какой путь выбрать? «...дай ответ. Не дает ответа. Чудным звоном заливаются колокольчик [...]»*

* это Гоголь, если что...

АФИША ТЕАТРА «КОМЕДИЯ»

Отсканируйте QR-код камерой своего смартфона

СЦЕНОГРАФИЯ И ДЕКОРАЦИЯ: В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ?

В февральском номере мы рассказывали, чем различаются сценарий и пьеса, а сейчас поговорим о разнице между сценографией и декорациями. Оба термина обозначают то, что зритель видит на сцене. В отзывах зритель нередко хвалит декорации, хотя на самом деле имеет в виду сценографию.

Сценография - визуальный образ спектакля, который создается с помощью декораций, освещения, костюмов и грима, бутафории и реквизита. Это локальный мир героев спектакля, оформление пространства, создающее атмосферу. Благодаря ей сцена «масштабируется» до любых размеров, от комнаты до вселенной. Декорации - часть сценографии: стол, стул, элементы обстановки комнаты или интерьеров замка.

Сценографией художник может передавать бытовые подробности мира, воспроизводить на сцене комнаты, залы, дворы, почти не отличимые от реальных. А может, наоборот, создавать художественные метафоры, и с помощью трех колонн из ткани изобразить и афинский лес, и дворец, и лесную поляну одновременно.

Сценографию спектакля создает художник-постановщик, его еще называют сценограф, - в соответствии с режиссерской идеей. Декорации изготавливают декорационные мастерские, в соответствии с замыслом художника.

А как в «Комедии»?
Сценография спектакля «Куклы» (режиссер Валерий Белякович для своих работ сочинял сам и сценогра-

фию) метафорична. Восемь зеркальных кукольных ящиков расположены на пустой сцене. Одежда сцены* (занавес, кулисы и задник) снята, за кофрами зритель видит кирпичную стену, по бокам - обычно скрытое кулисами сценическое оборудование.

«Куклы» - спектакль в том числе об изнанке театра, поэтому Белякович как сценограф предьявляет нам изнанку буквально, «обдирая» сцену. В конфликте старого «актерского» театра и нового «кукольного», которым пронизан спектакль, Валерий Белякович на стороне первого. Театр для него актероцентричен, и актеру, чтобы завоевать публику, не нужно ничего, кроме пустой сцены. Так сценография помогает выразить режиссерский замысел.

Кукольные ящики или кофры - это и есть декорации.

Смена локаций в спектакле до-

стигается их перестановкой. Из восьми ящиков Белякович выстраивает и интерьеры театра Амбасадор, и театральную сцену для кукольного спектакля, и убогую хижину, куда приезжают Альдудар и Помпонина.

Так работает сценография.
Лайфхак:
Если вы видите декорации до начала спектакля, попробуйте ответить себе на вопрос, что они могут означать и как будут двигаться. Представьте, как актеры могут с ними взаимодействовать. Научитесь «читать» сценографию и вы будете получать больше эмоций от спектакля.

Полина Зонова

**Одежда сцены - это комплекс тканевых деталей, благодаря которым оформляется сценическое пространство.*

«КОМЕДИЯ» ВО ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВЕ

Зрители приходят в театр всегда с главного входа, и видят лишь его парадную часть: сцену, спектакли и актёров. Закулисная часть театра окутана тайной, и всегда манит к себе любителей театра: хочется прикоснуться к созданию спектакля, понять, как «работает» изнутри то, что на сцене видится сплошным праздником.

Экскурсия по театру «Комедия» подарит вам такую возможность!

Вы сможете попасть в удивительное пространство театрального закулисы, взглянуть на зрительный зал со сцены, раскроете секреты работы театральных специалистов, машинерии и цехов, а также узнаете больше об истории театра «Комедии» и о людях, которые в нем служат.

Ведет экскурсию театровед Полина Зонова

Билеты на экскурсию скоро появятся в продаже.

ЗНАЙ НАШИХ

КУДА СТУДЕНТЫ УЛЕТАЮТ ИЗ УЧИЛИЩА?

В рубрике «Знай наших!» мы будем рассказывать об актёрах - выпускниках нижегородского театрального училища, которые живут и работают в самых разных уголках страны.

Радостно, когда молодые артисты остаются в театрах Нижнего, но не меньше радости и в том, чтобы в театрах других городов встречать знакомые лица. Отмечайте точки на карте на случай путешествий и командировок - в этих городах вы увидите артистов, которые ещё недавно играли в Учебном театре на Большой Покровской.

Челябинск. В Челябинском театре им. Наума Орлова служат выпускники 2019 года, Сергей и Карина Исмаиловы. Нижегородские зрители «со стажем» наверняка помнят их знаковые дипломные спектакли: «Гамлета» Андрея Богданова и «Игру» по Анатолию Приставкину, которую поставил мастер курса Юрий Фильшин. Сейчас молодые артисты много заняты в репертуаре, в списке ролей Сергея - Слава из «Пяти вечеров», Степан в «Женитьбе», Белогубов в «Доходном месте», Влас в горьковских «Дачниках» и Лепорелло в спектакле «Дон Жуан, или любовь к геометрии». Среди героинь Карины - Фэри в спектакле «Странная миссис Сэвидж», Юлия в «Доходном месте», Миранда в «Дон Жуане».

Южно-Сахалинск. В таком далёком от Нижнего Новгорода Чехов-центре - выпускники курса Ю.Д. Фильшина 2023 года Максим Ермолаев и Анастасия Денисова. Южно-сахалинский театр стал для молодых артистов первым местом работы: они постепенно вводят в спектакли текущего репертуара, а также принимают участие в необычной для Чехов-центра постановке - оперетте «Королева чардаша».

Рязань. Сразу пятерых (!) артистов, в разное время окончивших НТУ, вы встретите в Рязанском театре кукол. У Андрея Стручкова (выпуск 2015 года), Евгения Солушова и Екатерины Кудряшовой (выпуск 2021 года), учеников Марата Сабирова, внушительные списки ролей в спектаклях для детей и взрослых: «Волшебное кольцо», «Каштанка», «Сон в летнюю ночь», «Маленькие трагедии», «Пегий пёс, бегущий краем моря» и других. С прошлого сезона к труппе театра присоединился Семён Гизатуллин-Туленцев, выпускник мастерской Ю.Д. Филь-

шина 2023 года - в багаже его актёрских работ уже есть Горацио в спектакле с длинным названием «Гертруда - Даниила красна и королева и этот, как его, принц Гамлет», Ломов в спектакле «Снился мне сад в подвечном уборе...» по текстам Чехова. Но не только молодые артисты из НТУ служат в Рязанском театре кукол - их старшая коллега, Светлана Кострикина, выпускница училища 1989 года (творческие руководители курса - заслуженный артист

Анастасия Пантелеева
в роли Нины Заречной, «Чайка»,
режиссёр Елена Павлова

РСФСР Ю.М. Копылов и Н.П. Носов).

Омск. Зрители, которые в прошлом сезоне видели спектакль Андрея Богданова «Король-олень» со студентами мастерской Ю.Д. Фильшина, вряд ли когда-нибудь забудут харизматичного и обаятельного злодея Тарталья в исполнении Максима Лутохина. После выпуска он получил приглашение в труппу Омского драматического театра «Галёрка», где к созданным им образом прибавился ещё один эффектный отрицательный персонаж - Гениальный щыщик из «Бременских музыкантов».

Иваново. Совсем недалеко от Нижнего Новгорода - в Ивановском драматическом театре можно увидеть выпускника 2020 года Кирилла Горшкова (мастера курса Л.А. Чигин и А.В. Мюрисел). Диапазон ролей впечатляет: Дмитрий Карамазов в «Мальчишках», Флориндо Аретузи в «Слуге двух господ», Петух в «Очень простой истории», Андрей Прооров в «Трёх сёстрах» и - мечта большинства артистов - Гамлет в спектакле «Шекспир. Из «Гамлета».

Ижевск. В труппе Русского драматического театра Удмуртии служит Имран Махмутов (выпуск 2023 года, мастер курса - А.В. Чудинов). Одной из первых работ Имрана стало участие в театральной лаборатории, где он восхитил зрителей не только драматическим талантом, но и мастерством работы с куклой. Имран окончил отделение «актёр театра кукол» и режиссёр эскиза на лаборатории не упустила возможность задействовать эту сторону артиста. Среди других ролей Имрана - Николенька Иртеньев в «Отрочестве», виконт де Нанжак в «Идеальном муже», герои шукшинских рассказов в спектакле «Чудики».

Санкт-Петербург. Одна из ярких молодых артисток Петербурга, Анастасия Пантелеева - выпускница НТУ 2018 года, мастерская Л.Ю. Харламова и А.Б. Сучкова. Некоторое время Анастасия работала в новосибирском театре «Старый дом», за роль Аглаи в спектакле «Идиот» была номинирована на «Золотую Маску» - высшую театральную награду страны. С 2021 года Анастасия принята в труппу Александринского театра, среди её ролей - Эмилия в «Отелло», Офелия в «Гамлете», Людмила в спектакле «Тварь» (по повести «Мелкий бес» Ф. Соллогуба), Нина в «Чайке».

Москва. С 2023 года в московском Театре на Юго-Западе стало на одного «нижегородца» больше. К внушительной компании артистов, которые учились в НТУ или работали в «Комедии» (Любовь Ярлыкова, Сергей Бородинов, Максим Лакомкин, Алексей Матошин, Антон Белов, Максим Метельников и другие) присоединился Игорь Степашин - выпускник курса А.А. Ярлыкова, 2022 год. Игорь занят в спектаклях «Сон в летнюю ночь», «Мастер и Маргарита», «Макбет», «Портрет Дориана Грея», «Средство Макропулоса», играет Треплева в «Чайке» и Колю Плужникова в спектакле «В списках не значился».

Это только малая часть творческих биографий выпускников НТУ: за более чем столетнюю историю училища множество артистов стали любимцами публики разных городов, получили звания народных и заслуженных, снялись в кино. Рубрику «Знай наших!» мы продолжим в следующих выпусках.

Ирина Винтерле

ЛОНГ-ЛИСТ ДРАМАТУРГИЧЕСКОГО КОНКУРСА НОВЫХ КОМЕДИЙ «ЛЕГКИЙ ЖАНР»-2024

На конкурс было прислано 194 комедии, и это очень много, если учесть ограничение в два года, которое было в условиях: мы принимали только самые новые пьесы, написанные в 2022-2023 годах.

Катерина Антонова «КОВЧЕГ»

Петр Вяткин «ОДНОМЕСТНАЯ КАНАВА»

Ольга Данилова «СОАВТОРЫ»

Эмилия Деменцова, Тарлан Расулов «Я ПРОШУ/Я ПРОЩУ»

Соня Дымщиц «КАМЕО»

Алёна Орлова «НЕИДЕАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ»

Ирина Казанцева «ИНФАНТИЛЬ»

Елена Коллегова «МЕНЯЮ КОЩЕЯ НА ИВАНА-ЦАРЕВИЧА»

Алла Коровкина «МОРКОВНА»

Наталья Королева «ОНИ ПРОСТО ПЕРЕСТАРАЛИСЬ С ПСИХОТЕРАПИЕЙ»

Екатерина Лисовая «ДАВАЙТЕ СПАСЕМ ЭТУ ДУРУ!»

Андрей Логванов, Александра Фомина «МОЙ ДОРОГОЙ ЛУНАТИК»

Мария Локтева «ЖЕНИХ»

Наталья Салтанова «ДУЭТ»

Елена Трофимчук «ТРЕБУЮТСЯ»

Юлия Тупикина «ВСЕ ЗВЁЗДЫ ТУТ»

Вадим Федоров «ШКАФ КАЗАНОВЫ»

Ольга Хирина «ДАЧА»

Алексей Щеглов «ВЫПЬЕМ ЗА ЛЮБОВЬ»

СКАЧАТЬ И ПРОЧИТАТЬ ПЬЕСЫ ВЫ МОЖЕТЕ НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ:

Отсканируйте QR-код камерой своего смартфона

Шорт-лист конкурса будет объявлен в апреле 2024 года, ждите в следующем выпуске газеты!