

ТЕАТРАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

ДЕПАРТАМЕНТ
КУЛЬТУРЫ
НИЖНЕГО НОВГОРОДА

ТЕАТР
КОМЕДИЯ

Выпуск №8. Декабрь 2024 г.

О театре, зрителях и новогодних традициях

Директор театра,
заслуженный работник культуры
РФ, лауреат премий г. Нижнего
Новгорода, лауреат премии им.
Н.И. Собольщикова-Самарина
**Дмитрий Иванович
Коновалов:**

Знаете, я человек традиционного воспитания, и, конечно, традиционно в это время, в декабре, как и многие, подвожу итоги прошедшего, прожитого года, и строю планы на Новый Год.

Я заметил, что всегда все говорят: «В наше нелёгкое время». Так вот, я не помню, чтобы хоть в каком-то году сказали: «Вы знаете, у нас сейчас такое прекрасное время, давайте любить друг друга!» А вот мне очень хотелось бы этого. Хотелось бы, чтобы все наши трудности, которые нас терзают, мучают, огорчают, остались в прошлом.

Хотелось бы, чтобы люди в целом, наши зрители, сотрудники, правильно относились к жизни. Я не говорю про политику, я говорю о том, что главное в жизни — это добро и любовь. Эти ценности были, есть и будут, и это, на мой взгляд, единственное, ради чего стоит жить, как в прошлом году, так и в будущем, как вчера, так и сегодня.

У театра «Комедия» за прошлый год есть довольно значимые достижения: средняя заполняемость зала за этот год у нас почти 97%. В отдельные месяцы она достигала 99,8%! То есть зрители по-прежнему к нам ходят, доверяют и находят для себя что-то интересное. За год мы сыграли 405 спектаклей, которые посмотрели более 122000 человек. Посещаемость — это очень ёмкий показатель, она свидетельствует о том, что мы движемся в верном направлении, что у нас правильно составлен репертуар, поскольку разные люди ходят на разные спектакли, и тот, кто не идёт на «Куклы», идёт на «Боинг-Боинг» или «Служебный роман», а кто ищет сложные смыслы, выбирает для себя «Дон Жуана» или «Голову».

За прошлый год мы поставили 7 премьер. Кроме «Балагана» и «Восьми любящих женщин» на большой сцене, у нас появилось два прекрасных спектакля на малой сцене: «Бабье лето» по прозе Шукшина и «Город Глупов. Подслушано» по сказкам Салтыкова-Щедрина. Салтыков-Щедрин — это вообще уникальная история: мало кто его ставит, мало кто его по-настоящему знает, но, тем не менее, в нашем репертуаре этот спектакль есть, и он тоже находит своих зрителей. Режиссёр Андрей Богданов нашел оригинальный подход к тексту, а мы нашли Андрея Богданова, и это тоже большая удача — встреча с новым интересным режиссёром.

В этом году мы много ездили на гастроли и фестивали. Нам аплодировали зрители Кирова, Ярославля, Барнаула, Астрахани и Москвы.

Театр развивается. Мы запустили новые проекты: театральную газету «i», которую вы держите в руках, экскурсию по театру, подкасты, «Академию зрителей». Все эти проекты дают нам возможность более тесно взаимодействовать с нашими зрителями, более точно понимать их запросы и делиться с ними интересной информацией. Театр не стоит на месте, и очень хочется, чтобы в новом году мы сохраняли всё то лучшее, что у нас есть, и чтобы каждый наш сотрудник всегда шёл на работу с радостью и всегда «играл» на стороне театра.

Главное, что я хотел бы пожелать нашим зрителям, — чтобы им по-прежнему было интересно в театре «Комедия», чтобы они почаще приходили к нам на встречу с театральным искусством — живым, вечно изменчивым и настоящим!

ТРИ ВОПРОСА ПРО НОВЫЙ ГОД

Засл. арт. РФ
Валерий Кондратьев

– Самый яркий подарок на Новый год в детстве?

– Ёлка! Живая! Её приносил в дом папа, и сразу на весь дом разносился запах хвои, утром просыпаешься — и этот запах тебя дурманит. Наряжали её всегда вместе, всей семьей.

– Самый необычный подарок, который вы дарили сами?

– Рождение дочери! Вот это точно подарок, который обрадовал всю семью.

– Дед Мороз существует?

– Да! Однозначно! Я это знаю лучше всех. Я всегда верил, что он существует, и всегда верили и мои дети, и внуки.

Актриса
Ольга Коновалова

– Самый яркий подарок на Новый год в детстве?

– Мне было лет 5-6. Я очень ждала Деда Мороза и подарок, который он принесёт. Ёлка стояла в родительской комнате, а праздновали мы в зале. Перед курантами мы с мамой убедились, что в их комнате никого нет. Мама открыла форточку и говорит: «Вот дедушка Мороз через форточку прилетит и положит тебе подарок под ёлку». Мы с ней вместе закрыли дверь и ушли в зал. И я потом долго стояла в коридоре, смотрела, чтобы никто не зашел.

Когда пробили куранты, я скорее побежала в комнату и, о чудо, под ёлкой лежал подарок — несколько мандаринов, маленькая золотая сумочка из бисера и в ней детская помада «Моя маленькая фея». И так это на меня подействовало, что я до сих пор помню все запахи из этого события — ёлки, сумочки, помады, мандаринов и морозного воздуха.

– Самый необычный подарок, который вы дарили сами?

– Я придумала целый квест для близкого человека в пределах его дневного маршрута, начиная от пробуждения в квартире и заканчивая нашей вечерней встречей. Подарков было много — и ему нужно было все их найти и разгадать.

– Дед Мороз существует?

– А вы сомневаетесь?

ПРЕМЬЕРЫ

Дж. Россини

«Золушка»

Нижегородский государственный академический театр оперы и балета им. А.С. Пушкина

Режиссёр — Игорь Ушаков

Одна из самых чудесных сказок мировой литературы — это сказка про Золушку: сюжет, где униженная добродетель вознаграждается, а все мечты осуществляются — самый что ни на есть новогодний, пусть и без ёлки.

И, как мы видим в декабрьской премьере Нижегородского театра оперы и балета им. Пушкина, для воплощения этого сюжета вовсе не обязательны ни фея-крёстная с волшебной палочкой, ни хрустальная туфелька, но обязательным остаётся доброе сердце и сострадание.

В опере Джоаккино Россини, лёгкой, стремительной, искрящейся сложнейшими фигурами, нет сказочных чудес: Золушка — нелюбимая дочь у отца, в роли доброго «фея» — Алидоро, наставник принца Рамиро, который настроен найти своему подопечному достойную подругу жизни и, проникнувшись симпатией к Золушке за её доброту, дарит ей платье, возможность попасть на бал и объясниться с принцем. Сказочно-романтический сюжет становится вполне бытовым, более того, превращается в комедию: Россини решил «Золушку» в жанре оперы-буффа. А режиссёр Игорь Ушаков поместил оперу Россини во времена великого Гэтсби. Правда, внешне это проявилось только в платьях и перьях золушкиных сестёр, поэтому за заявленный стиль отвечают художники-модельеры Игорь Дадияни и Елена Фролина. Сценографы Максим Осветимский и Нина Кобиашвили выстроили на сцене апартаменты донна Маньифико с

изящными растительными орнаментами на стенах и впечатляющих размеров торжественный портал во дворе Рамиро.

«Арочным обрамлением» оперы становится пантомимическая вставка про девочку с папой, который то ли рассказывает дочери «Золушку», то ли она ей снится после разговора с отцом (и отец в сказке перевоплощается в движущую силу сюжета — Алидоро).

Основными буффонными персонажами в опере становятся отец Золушки Маньифико и две её сводные сестры: как известно, чтобы победить зло, надо над ним посмеяться. Маньифико — одна из масок Панталоне, злобного скряги в итальянской комедии дель арте, наследницей которой и стала опера-буффа. В исполнении Виктора Рязова он изрядно веселит публику своей глупостью, нелепыми ужимками, напыщенностью, но также и восхищает виртуозной басовой партией, заставляя переживать, успеет ли он за оркестром. Дмитрий Синьковский задаёт поистине головокружительные темпы, и иногда интереснее следить не за сюжетом (тем более, что в ариях множество повторов), а за аттракционом голосовых и оркестровых кульбитов, за тем, с каким мастерством певцы и музыканты оркестра справляются со своими партиями.

Клоринда и Тисба, золушкины сводные сестры, в исполнении Анастасии Джилас и Елизаветы Вайслейб образуют удивительно слаженный комический дуэт, и очень увлекательно наблюдать за тем, с каким задором они хулиганят на сцене, кидаются подушками, дерутся, очаровывают принца камердинера, думая, что он принц — и всё это без отрыва от сложнейшего вокала. Клоринде композитор, ко всему, под занавес подарил ещё и роскошную арию мести, с которой Анастасия справилась так эффектно, что зрители, пожалуй, могли засо-

мневаться, кто тут главная героиня.

Ещё одна весёлая парочка — принц Рамиро со своим камердинером Дандини. Сергей Годин, играющий принца, появляется в доме Маньифико украдкой, переодетым в камердинера, в клетчатом костюмчике и кепочке, и вызывает ассоциации то ли со злоумышленником, то ли, напротив, с Шерлоком. Зато Дандини (Константин Сучков), переодетый в принца, является народу во всём великолепии: в сопровождении хора подпевал, в длинной ворсистой шубе и цилиндре, чисто Карлсон из шкафа.

Есть забавные моменты даже у Алидоро (Александр Миминошвили), который впервые появляется на сцене и в доме Маньифико в образе нищего, проверяя душевные качества маньификовых дочерей.

И только Золушка сияет романтическим светом, — образ, не тронутый ни отрицательными характеристиками, ни иронией, — чистая воплощённая добродетель. Валерия Горбунова, юное меццо-сопрано, при нежной, очень подходящей для Золушки внешности, обладает мощным, глубоким, объёмным голосом, в котором трудно заподозрить те виртуозные возможности, которые она блестяще демонстрирует в своей партии. Её можно назвать настоящим открытием спектакля!

Если говорить о тех немногих шероховатостях, которые присутствовали на премьере, то это, как ни странно, перевод: опера исполняется на итальянском, и на двух экранах зрителям предлагается русский подстрочник, составленный удивительно коряво.

А в целом, «Золушка» стала замечательным новогодним подарком нижегородского оперного театра всем ценителям оперного искусства!

Анастасия Разгуляева

«У МЕНЯ ЁЛКИ!»

АВТОРСКАЯ КОЛОНКА
РЕЖИССЁРА ЛЬВА
ХАРЛАМОВА

«Ёлочка, гори!» — радостно кричат каникулярные дети.
«Синим пламенем» — бормочут себе под нос январские артисты.

В детстве я обожал ёлки до дрожи, до умопомрачения. И театральные (ходил непременно во все театры, ДК и Дворцы пионеров большого уральского советского промышленного города), и корпоративные (на работе у мамы, на двух работах у папы, у работающих бабушек и дедушек, а также у их друзей,

Зимние пьесы

Чем ближе Новый год, тем чаще в афишах театров появляются спектакли, тематически связанные с этим праздником. Лидер «новогодних театральных ассоциаций» — балет «Щелкунчик»: в каком бы театре он ни шёл, билеты разлетаются мгновенно. В Большом театре «Щелкунчик» и вовсе повод для невиданного ежегодного ажиотажа: многочасовое ожидание в очередях, заоблачные цены, продажа билетов на аукционе — прикоснуться к этой сказке сложно даже москвичам. Но «Щелкунчик» — не единственная зимняя история, которая помогает создать новогоднее настроение и дарит ощущение праздничного тепла.

«Зимних» пьес (таких, где зима — основное время действия) в драматургии немного. В них часто фигурируют Новый год или Рождество (но бывают исключения): иногда праздники становятся отправной или финальной точкой событий, а иногда ещё и символом: чуда, семейного уюта или обновления. Вот несколько «зимних» пьес, которые можно увидеть в афишах разных театров страны:

«Таня», Алексей Арбузов

О чём пьеса?

Время действия — 30-е годы XX века. Таня празднует первую годовщину знакомства с мужем, инженером Германом. Она юна и прекрасна, живёт только мыслями о любимом человеке и готова посвятить ему всю себя без остатка. На дворе середина ноября, уже падает снег и настроение — ожидание праздника, зимнего волшебства. Но дальнейшие события пьесы — драматичны и даже трагичны: Таня узнаёт, что Герман влюбился в другую женщину, энергичную и деятельную начальницу золотого прииска. Таня уходит из дома, у неё рождается сын — и вскоре она теряет его. Во второй половине пьесы героиня оказывается в стихии зимы — Сибири, где ей предстоит найти себя заново: повзрослеть, принять утраты и осознать собственное предназначение.

Какая здесь зима?

В начале — волшебная зима из детства, когда снег за окном обещает только хорошее: каток, прогулки на лыжах, уютные вечера. Ближе к финалу — суровая, опасная зима становится настоящим испытанием для Тани, едущей к тяжело больному ребёнку сквозь тайгу.

Где идут спектакли по этой пьесе?

• Москва, Театр на Малой Бронной, режиссёр Константин Богомолов.

• Санкт-Петербург, Театр-фестиваль «Балтийский дом», режиссёр Вацлав Дембовский.

• Также в сети доступна запись телефильма «Таня» Анатолия Эфроса, с Ольгой Яковлевой и Валентином Гафтом.

QR для просмотра:

«Нора» («Кукольный дом»), Генрик Ибсен

О чём пьеса?

Время действия — конец XIX века. Нора Хельмер готовится к Рождеству, покупает подарки близким — мужу Торвалду, детям. Её супруг недавно получил должность директора банка, жизнь семьи постепенно налаживается после трудного периода: Торвальд болел и был вынужден лечиться в Италии. Но за внешней идиллией есть секрет: деньги на лечение мужа Нора получила, подделав подпись на финансовом документе, и больше всего на свете она боится, что Торвальд узнает правду. В финале мир Норы переворачивается с ног на голову, но не потому, что её тайну раскрыли, а из-за внезапного прозрения и осознания себя как личности — не любимой «белочки» и «куколки» мужа, а человека с собственной волей и желаниями.

Какая здесь зима?

Обманчиво-праздничная: кажется, что встреча Рождества должна объединить и примирить героев в финале. Но этого не происходит, и Нора совершает немыслимый по тем временам поступок — уходит из дома, оставляя мужа и детей. Финал настолько шокировал зрителей, что, спустя некоторое время, Ибсен даже написал альтернативную концовку с хэппи-эндом (но просил обращаться к этой версии только в крайних случаях). А ещё Рождество и следующий за ним Новый год — время «чистого листа», и Нора выбирает возможность начать новую жизнь.

Где идут спектакли по этой пьесе?

• Пермь, «Театр-Театр», режиссёр Дамир Сайранов.

• Москва, МТЮЗ, режиссёр Пётр Шерешевский. Спектакль «Медовый месяц в «Кукольном доме» — современная версия сюжета Ибсена. Действие происходит в подмосковном коттеджном посёлке, но основные сюжетные линии и проблематика сохранились.

«Горка», Алексей Житковский

О чём пьеса?

Время действия — наши дни. Настя, воспитательница в детском саду, должна всем и сразу: родителям в чате — отвечать на бесконечный поток вопросов, бойфренду — уделять достаточно внимания, заведующей — разучить с группой малышей «Песенку эскимоса» и построить ледяную горку к Новому году. Но, как будто этого мало, на Настю сваливается необходимость позаботиться о мальчике Озоде, которого не забрали из садика родные. И удивительным образом эта встреча становится тем самым новогодним чудом, способным отогреть измотанную девушку.

Какая здесь зима?

С настроением предновогодней суеты и дедлайнов. Узнаваемость ситуаций пьесы делает её особенно смешной: в XXI веке Новый год — не только время чудес, но и срок, до которого «надо всё успеть».

Где идут спектакли по этой пьесе?

• Мытищи, театр ФЭСТ, режиссёр Юрий Печенежский.

• Зеленоград, «Ведогонь-театр», режиссёр Антон Васильев.

• «Горка» в постановке Алексея Логачёва идёт в театре «Драма номер 3», г. Каменск-Уральский. Спектакль поставлен в необычном пространстве — гардеробе театра, а роль мальчика Озода играла Татьяна Ишматова, сегодня — актриса петербургских независимых театров и номинантка «Золотой Маски».

• В «Комедии» шла «Горка» в постановке Павла Ушакова. В спектакле часть артистов сыграла сразу несколько ролей: взрослых и малышей-детсадовцев.

«Пять вечеров», Александр Володин

О чём пьеса?

Время действия — 60-е гг. XX века. Ильин приезжает в командировку в Ленинград, в город своей юности. Шутки ради он решает заглянуть в квартиру, где жила Тамара, его первая любовь — они переписывались всю войну, но больше не встречались, по словам Ильина, он «не удовлетворил высоким идеалам». Настоящую причину разрыва герои не озвучивают, современники Володина понимали её без дополнительных объяснений: после войны Ильин какое-то время был в ГУЛАГе. Неожиданно он застаёт Тамару дома — теперь уйти кажется совсем странным, и они проводят вместе пять зимних вечеров, пытаются заново узнать и понять друг друга.

Какая здесь зима?

От уютной и снежной до морозной и строгой. Пьесу «Пять вечеров» режиссёры читают по-разному: для кого-то это — ностальгическая, нежная история о воссоединении, для кого-то — грустный рассказ об обстоятельствах, которые непоправимо ломают судьбы.

Где идут спектакли по этой пьесе?

• Санкт-Петербург, Молодёжный театр на Фонтанке, художественный руководитель постановки Семён Спивак, режиссёр-постановщик Ирина Зубжицкая.

• Казань, Театр им. В.И. Качалова, режиссёр Илья Славутский.

• По пьесе «Пять вечеров» снял фильм Никита Михалков, его особенность — действие происходит не в Ленинграде, а в Москве

QR для просмотра:

• В «Комедии» спектакль «Пять вечеров» режиссёра Анны Трифоновой шёл с 2012 по 2019 год, постановка стала лауреатом премии Нижнего Новгорода.

Ирина Винтерле

если можно было просочиться). Хороводы, конкурсы костюмов, сладкие подарки и, конечно, два спектакля за раз: один в фойе у ёлки, второй в зале.

Став актёром, тоже любил. Играл в маленьком уральском закрытом городе по четыре в день по две роли (одну у ёлки, другую на сцене). Потом нам давали дополнительный двухнедельный оплачиваемый отпуск.

Однажды, став ещё старше, играл в концертном зале Останкино 54 раза новогоднюю версию хулиганского мюзикла «Клаксон и Ластик». Мы с Олегом Шапковым вернулись

из Москвы менее здоровыми, чем уезжали, но гораздо более богатыми.

Но вернуться в детство. В какой-то момент я вдруг обнаружил, что сюжеты ёлочных представлений похожи друг на друга. И это не Борхесовские базовые сюжеты, это Джозеф Кэмпбелл. Только не «Путешествие героя», а «Украл посох». Надо было книжку про это написать. Схема одна: плохие у хороших украли что-то, без чего Новый год не наступит, и надо это вернуть, а то... Новый год не наступит. Особенно странно было смотреть это в январе. Но хороводы, песни, игры и подарки

от этого, конечно, хуже не становились. Кажется, сейчас этот кризис жанра успешно преодолевается, и разнообразие тем и сюжетов гораздо шире. И эстетически многие театры стараются не повторяться, и особую атмосферу создают, особенно в камерных «ёлках». Очень круто, что многие театры стали делать по два варианта представления. Мейнстрим и «авторское кино». Именно такие, непохожие на «Возвращение посоха» путешествия поражали моих детей в их детстве.

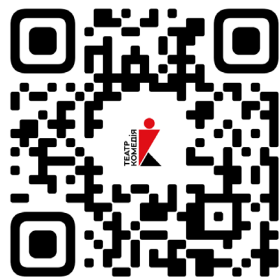
А сладкие подарки, по-прежнему, радуют всех. Что удивительно, так как были они ценно-

стью в эпоху дефицита. Но есть в этих коробочках с конфетами и мандаринкой что-то ещё, кроме конфет и мандаринок. Как-то удаётся поселиться в них празднику.

Интересно, живёт ли где-нибудь мальчик Лёва, который умоляет родителей сводить его непременно на все «ёлки» в городе?

P.S. Предложили мне в этом году поиграть новогодние представления. Две роли. По три в день. А я взял и согласился. Почему? Зачем? А зачем люди марафон бегают? Вот за чем-то таким... И чтобы праздник не кончался.

АФИША ТЕАТРА «КОМЕДИЯ»

Отсканируйте QR-код камерой своего смартфона

ПРОЕКТЫ

АКАДЕМИЯ ЗРИТЕЛЕЙ

7 ноября 2024 года в Нижегородском театре «Комедия» стартовал уникальный образовательно-просветительский проект — «Академия зрителей», ведущими и организаторами которого стали театроведы Ирина Винтерле и Полина Зонова.

В то время как любой актёр на протяжении всего своего пути самосовершенствуется и растёт над собой, так и зритель, пришедший на спектакль, может и должен быть подготовлен этот спектакль увидеть как можно качественнее: быть как минимум знакомым с правилами театра, как максимум — быть в контексте постановки, предполагать какие-либо режиссёрские или актёрские решения. «Академия...» как никогда актуальна для всех зрителей (начинающих и продвинутых), которые хотят лучше разбираться в искусстве, гораздо глубже, шире и объёмнее погрузиться в мир театра, и, конечно, провести время с пользой в кругу единомышленников.

В рамках первой встречи мы обсуждали один из самых знаковых и символических для театра спектаклей — «Куклы» в постановке Валерия Беляковича (2008 г.). Огромное количество новой, полезной и очень интересной информации уместила в эти два часа Ирина Винтерле и Полина Зонова: и как создавался Театр на Юго-Западе (кстати, здание театра мы можем также видеть в любимом всеми фильме «Ирония судьбы» — 3 улица Строителей, дом 25), и как шла работа над спектаклем «Куклы», который был поставлен Беляковичем в Москве, Нижнем Новгороде, Пензе, и какие предпосылки и вопросы начала XX века о механистическом персонаже, кукле получили свое воплощение в пьесе Хасинто Грау «Сеньор Пигмалион» (1921 г.), которая легла в основу спектакля. Все эти факты, сравнение спектаклей, разных сцен и оригинального текста сопровождалось концептуальным видеорядом (так, нам удалось посмотреть финальный монолог Пигмалиона в исполнении самого Валерия Беляковича), картинками-эскизами к спектаклю, персонажами пьесы Грау глазами искусственного интеллекта (иронично), что позволило нам, зрителям, следить за ходом встречи с не ослабевающим ни на минуту вниманием.

Вторая встреча 5 декабря расширила и частично продолжила тему первой: мы говорили о личности и творчестве Валерия Беляковича, а гостем «Академии...» стал Игорь Смеловский.

Эпохой Беляковича смело можно назвать время, когда в театре творил этот великий режиссёр (на минуточку, профессор ГИТИС!). Его спектакли до сих пор можно увидеть на сцене «Комедии»: это «Куклы», «Укрощение строптивой», «Сон в летнюю ночь». Отличительной особенностью его творчества можно назвать работу в стилистике площадного театра, расположение актёров на сцене по световым точкам, а также выбранный способ выхода из сценической кульминации — вскрывать, взрывать конфликт, доводить предлагаемые обстоятельства до катастрофы.

Игорь Смеловский поделился личными впечатлениями о работе с великим режиссёром, привёл множество ярких примеров построения мизансцен, а также затронул такую важную тему, как борьба с экспозицией (о которой также писал и Лев Харламов в своей авторской колонке в первом выпуске газеты «i»), что в буквальном смысле означает «сонастройку» зрителя со спектаклем и актёрами и актёров со зрителями в первые 15 минут (для кого-то и дольше). «Зритель тоже должен бороться» — и это абсолютно здоровый подход, когда зритель «борется» за удачный исход экспозиции, а именно: не опаздывает, не шумит, выключает мобильный телефон и пр. Актёр «борется» на сцене — он играет и вовлекает в своё действие внимание зрителя. В первые минуты спектакля борьба должна быть взаимной, чтобы в конечном счете выиграли все. Все, кто знал когда-то Валерия Беляковича, говорят о том, как молниеносно, стремительно проходили репетиции и сдача самих спектаклей. Для большого количества талантливых творческих людей характерна такая особенность: мысль работает на опережение, в голове уже всё произошло, поэтому реализовывать то или иное действие для человека становится бессмысленно.

Хочется особенно отметить, что у «Академии...» уже есть постоянные слушатели, давние друзья театра: Алексей Шонгин, Светлана Скоропостижная, Ольга Полякова, Ольга Давыдова-Матренина, Светлана Кукина, Наталья Журавлева и другие.

С большим нетерпением и радостным предвкушением новой интересной информации мы ждём следующие встречи «Академии зрителей»!

Дарья Шувалова

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК

3 книги, написанные понятным языком, которые помогут узнать о театре больше

«Что почитать о театре?» — частый запрос у того, кто хочет писать аргументированные отзывы, уметь описывать впечатления от спектакля, да и просто понимать, что он видит на сцене. Что делать, если одной «насмотренности» — зрительского опыта — мало, а расширить кругозор необходимо? Как найти актуальную, интересную книгу, за чтением которой не будешь скучать, как за учебником? Самостоятельно выбрать полезную книгу о театре среди сотен в интернете — действительно сложная задача, когда не знаешь, что искать.

Мы собрали для вас 3 книги, прочитать которые считается правилом хорошего тона среди театроведов и театральных критиков, однако они написаны простым языком и адресованы широкому кругу читателей.

1. Г.Н. Бояджиев, «От Софокла до Брехта за 40 театральных вечеров»

Книга советского театрального критика Григория Бояджиева была впервые издана в 1969 году, и, несмотря на свой «преклонный» возраст, до сих пор считается обязательной для тех, кто хочет связать свою жизнь с театром, или просто лучше его понимать. Опираясь на спектакли, которые автор видел в театрах разных стран, он знакомит читателя с историей драматургии от античности до середины XX века.

Почему стоит почитать: Каждая пьеса, так или иначе, иллюстрирует «картину мира», характерную для человека своего времени, и имеет исторический контекст. Зная, про что писали Лопе де Вега, Гоцци, Бомарше, наблюдать за современным театром становится намного интереснее. Если вы пишете рецензии, обратите внимание, как Бояджиев описывает работу актёра.

2. А.В. Бартошевич, «Для кого написан Гамлет»

Театровед Алексей Бартошевич — главный специалист по творчеству Уильяма Шекспира в стране. Как Шекспира уважительно называют «великий Бард», так про Бартошевича говорят — «великий Барт», настолько значима его работа с наследием английского классика. Книга «Для кого написан Гамлет?» — это исследование постановок шекспировских пьес от премьер в «Глобусе» и до наших дней. Как менялось восприятие Шекспира от десятилетия к десятилетию, чем отличается Гамлет 1930-х от Гамлета 2000-х, какие смыслы открываются в шекспировских текстах — читатель вместе с автором знакомится с самыми важными спектаклями и знаковыми фигурами британского и русского театра.

Почему стоит почитать: Чтение этой книги можно сравнить с увлекательным разговором с мудрым, интеллектуальным и остроумным собеседником, которому известно о Шекспире всё, вплоть до самых неожиданных фактов. Знание разных интерпретаций пьес английского классика поможет по-новому взглянуть и на любимые нижегородские спектакли по Шекспиру.

3. П.А. Руднев, «Драма памяти»

В монографии театральный критик Павел Руднев исследует советскую и постсоветскую драматургию, выстраивая в последовательную линию творчество авторов от советской эпохи до 2010-х. Творчество Розова, Вампилова, Володина и других драматургов открывается с новой стороны, так как в XXI веке над ними не довлеет канон советского театра. Из современности мы смотрим и понимаем «Утиную охоту», «Пять вечеров» и «В поисках радости» иначе, чем их читали, смотрели и понимали советские зрители. Книга помогает разобраться в контекстах эпохи и быта и поддерживает идею, что советская и современная драматургия неразрывно связаны, и новая драма продолжает искания советских писателей.

В книге есть разделы не только о творчестве драматургов, но и театральных жанрах и явлениях в драматургии: «производственная драма», «усадебная драматургия», «новая драма» и «документальный театр».

Почему стоит почитать: Небольшая глава о творчестве драматурга, скорее всего, даст исчерпывающий ответ на все ваши вопросы перед походом на спектакль.

Полина Зонова