ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ТЕАТРАЛ
ноябрь 2023 №6 (46)

90
ТЕАТР ИМЕНИ ЛЕНСОВЕТА

16+

Художественный руководитель театра
народная артистка России
Лариса Луппиан

Санкт-Петербург
Владимирский пр., д. 12
тел. 713-21-91, lensov-theatre.spb.ru

Юбилей маэстро

заслуженного артиста России

Игоря Тонина

Метелица

WWW.METELITSA-SPB.RU

6+

Издатель:
ИП Белоусова А. В.
При поддержке
ООО «Невский театральный центр»

Партнер журнала

Директор журнала:
Анна Белоусова
+7 (911) 231-79-09
belousova.a.v@gmail.com

Главный редактор:
Владимир Кантор
teatralmag@gmail.com

Адрес редакции:
191119, Санкт-Петербург,
ул. Коломенская, 43, лит. А
380-83-74

Дизайн, верстка:
Станислав Аристов
peterteatral@gmail.com
bnss@yandex.ru

Корректор:
Анна Кулагина

Зарегистрирован:
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу
ПИ № ТУ78-02135 от 09.01.2019 г.

Отпечатано в типографии
ООО «Ресурс»
Сдано в набор 01.11.2023
Подписано в печать 03.11.2023
Тираж 5000 экз.
Цена свободная

За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов

Материалы, помеченные значком Р. печатаются на правах рекламы

pdf-версия журнала – на сайте Театрального центра на Коломенской www.privatetheatre.ru

Наши страницы в соцсетях:
https://vk.com/piter_teatral

Дорогие читатели!

В ноябре на церемонии вручения Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» традиционно становятся известны лучшие спектакли города. В 2023 году результаты будут объявлены 13 ноября. Несмотря на неоднозначность выбора жюри – споры вокруг присуждения премии возникают каждый год – «Золотой софит» по-прежнему остается престижной наградой. По спектаклям-номинантам можно судить о качестве, новизне театрального языка, отличным актерским и режиссерским работам, нестандартным декорациям или сценографии премьер минувшего сезона. Это не значит, что остальные спектакли города повально хуже, Петербург все еще сохраняет невероятное разнообразие форматов, стилей и жанров театральных постановок. «Золотой софит» отражает рейтинг театрального сообщества.

Всех номинантов не перечислить – выбраны лучшие в музыкальном театре, в куклах, в драме, отдельно от остальных соревнуются негосударственные труппы. Полный список лидеров опубликован на сайте премии. Я хочу обратить ваше внимание на лучшие спектакли драмы большой и малой формы: «Идиот» Петра Шерешевского в Приюте комедианта, «Чайку» Льва Додина в МДТ – Театре Европы, «Нос» Тимура Кулова в ТЮЗе, «Обыкновенную историю» Романа Кочержевского в Театре им. Ленсовета и «Палату №6» Анатолия Праудина в Балтийском доме. Все постановки созданы на основе русской литературы XIX века, но каждая из них экспериментальна и очень далека от канонического прочтения. Молодые режиссеры и мэтры профессии, вчитываясь в классику, пытаются вглядеться в нашу современность, будь то ближайшее прошлое, настоящее или скорое будущее. Спектакли сезона 2021–22 гг. буквально кричали о надвигающейся на мир катастрофе, спектакли премии этого года пытаются осмыслить катастрофическую реальность, в которой мы оказались: как мы ее воспринимаем, какое место простой человек занимает в ней, есть ли у него возможность и шанс повлиять на свою собственную жизнь? Театры откровенно говорят своей публике: жизнь безвозвратно поменявшись, требует от современного человека мгновенной перестройки, нового восприятия, других ритмов, иной оптики, иначе – нас ждет психологический тупик и печальный финал. Но по мановению волшебной палочки человек измениться не может, да и не хочет. Мы не хотим новой реальности, продолжаем цепляться за прошлое, всеми силами стремимся сохранить хрупкое чувство, как оказалось, мнимой стабильности. И об этом тоже сегодня театр говорит со сцены.

Ваш главный редактор

Содержание

Юбилей
Мария Кингисепп. Новый, открытый, общедоступный, легендарный 8
Премьера
Александра Зазнобина. Песня форели 11
Екатерина Рыбас. Если мертвые оживают, значит, это кому-нибудь нужно 12
Рецензия
Алиса Фельдблюм. «Сказка про киднеппинг, прости господи» 14
Актерский портрет
Галина Коваленко. Юбилейное 16
Юбилей
Елена Вестергольм. Рудольф Фурманов. Мой путь 18
Фестиваль
Александр Платунов. Мы смотрим на Восток, Восток смотрит на нас 20
Куклы
Елена Шарова. «У воробьев совсем так же, как у людей…» 24
Дети
Сергей Козлов. Сбегая от традиции 26
Музыка
Наталья Митина. Игорь Тонин: волшебник с дирижерской палочкой 28
Премьера
Светлана Рухля. Вечная весна 32

10, 13, 30 ноября

Премьера

Театр имени Андрея Миронова

Дон Кихот

«Такие персонажи как Дон Кихот – они как киты, основы нашего бытия, которые затрагивают вопрос глобального осмысления существования человека. В «Дон Кихоте» они представлены отчасти философски, но в то же время в романе бездна сатиры, юмора, парадоксов. Наша задача, задача театра, состоит в том, чтобы попробовать передать дух романа, не сюжет романа, как это делали до нас. Мы пытаемся понять, ради чего он был написан. Сервантес пережил очень много лишений, прошел войну, крестовые походы. И вот этот человек вдруг написал такой светлый роман. Это удивительно», – говорит режиссер премьеры Влад Фурман.

Мы же скажем, что публику на этой премьере ждет встреча с блестящей актерской командой, которую поведут в театральный бой легендарные петербургские артисты – ведущий актер театра Льва Додина н. а. РФ Сергей Курышев, он сыграет роль Дон Кихота, и лучший клоун Петербурга – Анвар Либабов в роли Санчо Панса.

29, 30 ноября

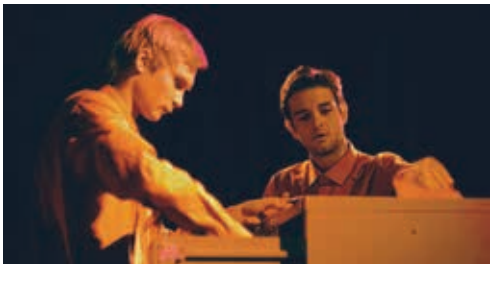
Премьера

Санкт-Петербургский Музей театрального и музыкального искусства

«Красный фонарь»

Режиссер Дмитрий Крестьянкин поставил провокационный и пародийный сатирический спектакль о нашей жизни.

Но по дневникам последнего директора Императорских театров Теляковского. «Красный фонарь» – серия скетчей-писем, их разыгрывают два артиста прямо в реальном бывшем кабинете руководителя главных театров царской России. Постановка сделана в жанре суда. Последнее слово – за зрительным залом, к нему обращаются актеры. Подлинные истории из жизни рубежа XX и XIX вв. очень сильно напоминают сегодняшнее время, намекая на цикличность нашей общей судьбы. Спектакль выдвинут на премию «Золотой софит».



15 ноября

Премьера

ТЮЗ им. А. А. Брянцева

Нос

Знаменитую повесть Н. В. Гоголя о том, как у майора Ковалева сбежал его собственный нос, молодой режиссер Тимур Кулов поставил как игру в детектив. Двое следователей в духе сериала «True Detective» ведут расследование. С иронией в этом спектакле все в порядке, так же, как и с отсылками к психоанализу Фрейда. Нос майора Ковалева предстает как грубый мужик, а сам майор после потери носа приобретает женские черты. В финале парочка обретет счастье. И все же хэппи-энд не отменяет откровенную и беспощадную грубость взрослого мира, которая подчеркнута линией трагической любви юных героев. Спектакль разу в нескольких номинациях выдвинут на «Золотой софит».

18 ноября

Премьера

Театр «Суббота»

Еще один поход хитроумного идальго Дон Кихота Ламанчского и его верного оруженосца Санчо Панса, а также их старых и новых знакомых в ожидании конца известных времён, или Просто Дон Кихот

Новый спектакль Кирилла Люкевича на сюжет «Дон Кихота» Сервантеса дает серию живых картин в духе средневекового театра. Максимально условный и театральный характер зрелища с красочными и необычными костюмами художников Марии Лукки и Александра Мохова, гротескными сценами испанской инквизиции и живых великанов – ветряных мельниц только подчеркивают основной христианский тезис: Бог есть любовь. Проповедником высоких идеалов всепрощения в роли Дон Кихота выступает известный актер Александр Лушин. В роли его визави – простака Санчо Панса – восходящая звезда труппы «Субботы» актер Владислав Демьяненко.

25, 26 ноября **Премьера**

Театр им. Ленсовета

Бешеные деньги

С этой пьесы Островского начинался Театр имени Ленсовета в 1933 году, сегодня «Бешеными деньгами» прославленный театр отмечает свое 90-летие.

Герои «Бешеных денег» – представители разорившейся столичной дворянской знати: они еще ездят в экипажах, пьют шампанское, держат слуг, но все это в долг. Но есть и новые люди. «В наше время разбогатеть очень даже возможно» – так считает один из главных героев пьесы, амбициозный предприниматель Васильков. Чужак и провинциал, он влюблен в красавицу Лидию Чебоксарову, как, впрочем, и все окружение. Для Лидии же и ее матери главное – сохранить положение в обществе и «жизнь с приятностями». Единственный шанс это сделать – получить состояние, то есть удачно выйти замуж. Найдется ли место в этой коллизии для любви? Среди исполнителей любимцы публики – н. а. РФ Анна Алексахина и Сергей Мигицко. Режиссер премьеры Юрий Цуркану, приверженец товстоноговской школы, от него стоит ждать качественного классического спектакля.

22, 30 ноября **Премьера**

Приют комедианта

Бесприданница

Александр Баргман создал новую версию классического сюжета Островского. В версии режиссера драма бедной девушки, которая из-за отсутствия приданого никак не может составить хорошей партии и решается выйти за бедного чиновника, поставлена как экзистенциальная притча о том, что все мы вечно наступаем на те же грабли. В качестве дополнения к блестящей режиссерской работе зрители получат удовольствие как минимум от двух потрясающе исполненных ролей – Робинзона, филигранная работа Геннадия Алимпиева и Карандышева, вдохновенно сыгранного Олегом Рязанцевым.

5 ноября **Премьера**

На сцене Дворца искусств Ленинградской области

«Мастер и Маргарита»

Восемь частей специально написанного цикла исполнит симфонический оркестр Ленинградской области под управлением дирижера Михаила Голикова, а сцены из романа оживут, благодаря театральному действию, в котором трое актеров: Джулиано ди Капуа, Софья Шустрова и Александр Мицкевич, – прочтут избранные отрывки в авторских видеодекорациях.

В основе постановки «Мастер и Маргарита» – современное симфоническое произведение, написанное Константином Хазановичем в традициях русской музыкальной классики в сочетании с тенденциями неоклассики и основами музыки для кинематографа. По словам композитора, в итоге получилось философско-теософское авторское прочтение романа.

Режиссером проекта выступил Иван Миневцев. Это не первый совместный проект, над которым он работает вместе с композитором Константином Хазановичем. Среди их недавних работ – спектакль «Онегин», который получил национальную премию Министерства культуры РФ за лучший спектакль по русской классике. Теперь композитор и режиссер обратились к одному из самых загадочных произведений XX века, соединив литературу с музыкой.

Юбилейный вечер маэстро Игоря Тонина

6 ноября в Академической Капелле прошел большой музыкальный праздник: поздравления принимал маэстро Игорь Тонин – талантливый петербургский дирижер, заслуженный артист России, основатель и бессменный руководитель одного из самых ярких и востребованных национальных коллективов страны – Государственного оркестра русских народных инструментов имени Н. И. Привалова «Метелица»! В этот день Игорь Михайлович отметил свой 65-летний юбилей! Поздравить артиста приехали друзья и коллеги из разных уголков России – руководители оркестров и ансамблей русской музыки из Тулы, Волгограда, Ростова-на-Дону, Симферополя, Краснодара, Белгорода, Петрозаводска – настоящий парад дирижеров! Были среди гостей и петербургские музыканты. Зрителей ожидало много интересного: наряду с традиционными виртуозными номерами солистов «Метелицы» в программу вошли танцевальные номера и немало музыкальных сюрпризов. Прозвучали авторские обработки русских народных песен, произведения русских и европейских классиков, сочинения советских композиторов и современных авторов.

Юбилей художественного руководителя – без преувеличения знаковое событие в насыщенной жизни коллектива. Блестящий музыкант, человек безграничного обаяния и колоссальной творческой энергии, Игорь Михайлович Тонин посвятил русской национальной музыке всю жизнь. Он по праву является авторитетом в своем искусстве и пользуется большим уважением коллег по всей России и за ее пределами. Главное детище Игоря Михайловича – основанный им в 1989 году оркестр «Метелица» – имеет множество поклонников и является желанным гостем на самых знаковых культурных мероприятиях России. Вслед за своим руководителем готовится отметить юбилей и сам коллектив – в 2024 году «Метелице» исполнится 35 лет!

«Метелица» ждет своих слушателей на юбилейном вечере Игоря Михайловича Тонина в Академической Капелле (начало в 19:00) 6 ноября 2023 года. Атмосфера праздника и заряд положительных эмоций гарантированы!

ТЕАТР
ЛЕГЕНДА
С 9 ДЕКАБРЯ
ПО 6 ЯНВАРЯ
КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ
НОВОГОДНИЙ БАЛ
6+
ПРЕМЬЕРА
ПОД ПАТРОНАЖЕМ ГРУППЫ КОМПАНИЙ ПСК
УЛ. ВЫБОРГСКАЯ Д. 4, К.2
TEATRLEGENDA.RU

Новый, открытый, общедоступный, легендарный

Текст: Мария Кингисепп
Фото: Виктор Васильев, Юлия Смелкина

19 ноября Театр имени Ленсовета отмечает круглую дату и в юбилейном сезоне готовит премьеру по пьесе Александра Островского «Бешеные деньги», с которой 90 лет назад началась его история.

«Я все вам расскажу о «Ленсовете». Пожалуйста, возьмите интервью!» – так однажды артист петербургского Театра имени Ленсовета, любимец публики Александр Новиков в шутку обратился к публике на юбилее «Петербургского театрального журнала» в петербургском же отделении Союза театральных деятелей России. Далее в своей неповторимой ироничной манере мастер стихотворного и «капустного» жанра повел рассказ о том, что театр, в котором служит всю свою сознательную жизнь, – лучший не только в городе, но и в стране, и в мире. Я с этим утверждением соглашусь и расскажу, конечно, не все, но выделю главное.

За девять десятков лет в истории Санкт-Петербургского академического драматического театра имени Ленсовета случилось несколько значимых вех. Все они были связаны с именами лидеров, возглавлявших труппу в разные годы. Их имена прекрасно известны подлинным театралам: это выдающиеся режиссеры Исаак Кролль, Борис Сушкевич, Николай Акимов, Игорь Владимиров, Владислав Пази, Юрий Бутусов. Личности эпохальные, крупные, самобытные, с авторским почерком. Совершенно, казалось бы, разные. Однако их всех объединяло одно: любовь. Любовь к театру живому, искреннему, чуткому. И уважение к Артисту и к Зрителю. За это преданные артисты и зрители щедро платят театру той же монетой (а во времена Владимирова и Бутусова – аншлагами и небывалым ажиотажем, когда купить или достать билет в «Ленсовет» было практически невозможно).

Слово «академический» в полном и официальном названии театра – не просто почетное звание, которое «ленсоветовцы» получили в 1981 году и которым может похвастаться далеко не каждый театр, а лишь старейший и значимый. Академическое знание и понимание своего дела действительно отражает эрудированность «ленсоветовцев» в науках гуманитарных: истории и литературе, искусстве в целом и философии, если угодно. Академический подход к работе, к творчеству, к процессу создания каждого спектакля в «Ленсовете» – это святое, незыблемое и подлинно важное. Ему бы подошло и звание «художественный» – в том смысле, что он, как и Московский художественный театр, к примеру, ведет художественные поиски в области режиссерского и актерского мастерства вот уже почти целый век.

Уважение и внимание к публике проявляется в «Ленсовете» и в том, как театр относится к своему зданию, и в том, как организовано время до и после спектаклей, в антрактах и в те дни или часы, когда спектаклей нет. Доходчивость и легкость в сочетании со строгим академическим подходом и в этом проявляются по максимуму.

Само здание театра также имеет богатую историю. Пожалуй, только приезжий (и то все реже) может небрежно бросить в адрес «Ленсовета»: «желтый дом с белыми колоннами». Здание на Владимирском проспекте, 12, в котором Театр им. Ленсовета располагается с августа 1945 года (к слову, это третий адрес театра, игравшего свои первые спектакли в бывшей Голландской церкви на Невском, 20, а затем – в здании нынешнего театра «Зазеркалье» на Рубинштейна, 13), является памятником архи-

тектуры XIX века и охраняется государством. Это бывший особняк Корсаковых-Голицыных, построенный в 1826–28 годах по проекту архитектора Андрея Михайлова-второго. С 1860 года в особняке «обитало» Русское купеческое общество, учрежденное группой видных петербургских купцов под длинным названием «Клуб Русского общества для взаимного вспоможения прикащикам от купечества». В игорном зале там играли в карты и рулетку, а при ресторане стояли бильярдные столы.

Последние полтора десятка лет при поддержке городского правительства в здании театра идут активные реставрационные работы, строго сверяясь с документами и сведениями городских архивов. А ленсоветовская публика обожает фотографироваться в отреставрированных интерьерах парадной лестницы и столовой, в большом колонном готическом фойе (бывшем Зимнем саду) и в парадной анфиладе, сверкающей свежим золочением потолочной лепнины и дверей.

«Бешеные деньги» А. Н. Островский, 1933
Лидия – Ксения Куракина, Кучумов – Роман Рубинштейн

Режиссер и художественный руководитель театра с 1960 по 1999 гг. Игорь Петрович Владимиров

«В этом милом старом доме» А. Арбузов, 2019
Эраст Петрович – н. а. РФ Михаил Боярский,
Раиса Александровна – н. а. РФ Лариса Луппиан

В «Ленсовете» не работают, а именно служат – в самом высоком смысле этого слова. Здесь трудятся люди не просто творческие и талантливые. Им свойственна пытливость и неуспокоенность, перфекционизм и преданность своему делу. Они неравнодушны, вдумчивы, образованны, умны, начитанны.

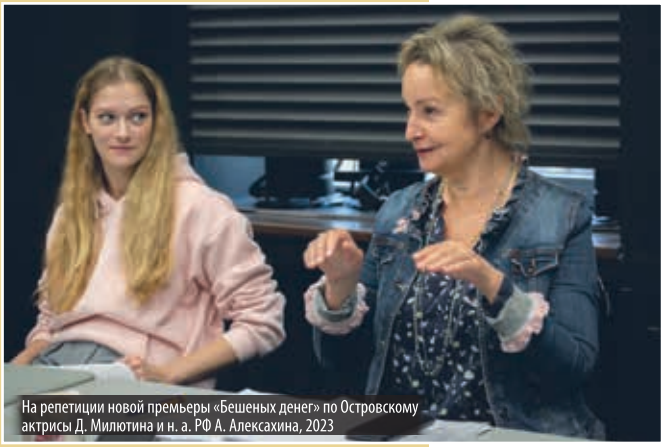
Здесь в любые времена поддерживают мятежный студийный дух, чтут принципы свободной творческой лаборатории, размышляют над репертуарной политикой, прислушиваются к мнению худсовета (в наши дни это чуть ли не анахронизм, на самом же деле – действенный инструмент, призванный работать на качество), спорят о современной литературе и драматургии, уважают не только маститых постановщиков, но и молодых, рвущихся в бой актеров и режиссеров, и не чураются смелых или спорных экспериментов. И это традиция, заданная всеми главными режиссерами и художественными руководителями «Ленсовета».

Именно на ленсоветовской сцене начинали и росли – в профессии, над собой – артисты, которых знает и любит вся страна. Их роли сформировали театр, придали ему характер, создали его судьбу, вписали в его историю спектакли-легенды, привлекли к нему не одно поколение зрителей. Здесь начинали неподражаемые Алиса Фрейндлих, Анатолий Равикович, Алексей Петренко... Здесь превратились в яркие индивидуальности Михаил Боярский, Елена Соловей, Ирина Мазуркевич... Здесь большими артистами стали Сергей Мигицко, Владимир Матвеев, Семен Стругачев... Здесь публика открыла для себя Константина Хабенского, Михаила Пореченкова и Михаила Трухина... Здесь

расцвели дарования Дмитрия Лысенкова, Сергея Перегудова, Анны Ковальчук... Здесь год за годом появляются интересные молодые актеры, полные идей и амбиций, – и им доверяют, дают реализоваться. Я могла бы назвать десятки замечательных имен, составляющих цвет ленсоветовской труппы, но вместо этого я порекомендую вам сходить на одну из увлекательных экскурсий, которые виртуозно проводит заведующая музеем театра Вера Матвеева. В постоянной экспозиции представлены редкие экспонаты – костюмы и реквизит, макеты и эскизы, программки и фотографии. Она размещена в парадной анфиладе на втором этаже в Зеркальном, Синем и Дубовом залах.

«Макбет.Кино» по У. Шекспиру, 2012
Леди Макбет – Лаура Пицхелаури

«Евгений Онегин. Страницы романа», 2022
Н. а. РФ Сергей Мигицко и н. а. РФ Анна Ковальчук


На репетиции новой премьеры «Бешеных денег» по Островскому
актрисы Д. Милютина и н. а. РФ А. Алексахина, 2023

В разные годы эмоциональные музыкально-драматические спектакли «Ленсовета» становились зрительскими хитами и гремели, пожалуй, звонче самых раскрученных шоу и бродвейских мюзиклов. Случались здесь и спектакли-долгожители, не сходившие с афиш десятилетиями, и спектакли-события, вошедшие в золотой фонд отечественного театра. Мне хотелось бы перечислить многое из блестящих ленсоветовских постановок, что, конечно же, невозможно в журнальном формате (а выбрать всего несколько жемчужин из целой россыпи я не в силах). Вместо этого приведу слова Игоря Петровича Владимирова из книги «Как нарисовать птицу»: «Если вы спросите, чем из сделанного за это время я больше всего горжусь, то я не стану называть вам спектакли. Чаще всего они вызывали и вызывают разноречивое отношение, да и то, что было открытием десять лет назад, сегодня – уже штамп. А горжусь я тем, что у нас очень молодая труппа, одна из самых молодых в Ленинграде, много молодежи в зрительном зале. И тем еще, что сегодня театр не такой, каким был вчера».

Сейчас театром руководит ученица Владимирова – Лариса Луппиан. Ее профессиональное кредо на посту худрука – совмещать интересы труппы и публики, чувствовать и понимать, что нужно и театру, и зрителю. Недаром же театр в 1990-е годы носил имя «Открытый», а рожден был в 1933 году как «Новый» (имя Ленинградского совета получил в 1953 году и впоследствии вернулся к этому бренду). Нынешний «Ленсовет» декларирует принципы общедоступного городского театра, где каждый может найти в афише то, что ему по нраву.

Текст: Александра Зазнобина
Фото: Виктория Лавренова

Песня форели

На сцене независимого театра Karlsson Haus режиссер Борис Павлович поставил сны наяву – «Ловля форели на рассвете», фантазия на тему романа Ричарда Бротигана. Внутри гипербытового пространства коммунальной квартиры развернулось небытовое действие. Фантазия, абсурдность сна – определяющие слова для «Ловли форели». В спектакле нет сюжета, главных героев. Вместо этого ассоциации, сновидения, поэзия. «Ловля форели в Америке» – роман про несбывшиеся мечты, упущенные возможности. Форель – вечно ускользающее и непойманное счастье.

Актриса Юлия Курочкина

«Ловля форели» начинается с истории о «лимонадном алкоголике» (Семен Мруз) – так в романе и спектакле описан мальчик, зависимый от пакетиков Zuko. Актер Мруз в этой сцене играет комично, трогательно и наивно. Он признается, что для лимонада нужен сахар, которого у мальчика никогда нет. Этой сценой задается ощущение светлой грусти, не пропадающее все действие.

Персонажи спектакля неловкие, немного чудаки, немного влюбленные. Они водят ботинок на шнурке, ловят языком капли дождя, играют с куклой Барби на советском ковре, поют о кофе, делают маленьких рыбок из фольги. Даже лампочка здесь влюблена – историю о ней рассказывает хозяин квартиры, где она висит.

Актер Михаил Хлюнев очаровательно глупо держит маленькую елочку, пока рассказывает историю очаровательно глупого героя, зарабатывающего на срубе деревьев. Роман Еникеев и Юлия Чербаджи разыгрывают сценку о смешных влюбленных: пока она читает рецепт орехового кетчупа, он всеми подручными инструментами (лобзик, дрель, молоток) пытается расстегнуть ее лиф. Муж кормит свою беременную жену копченой скумбрией и приговаривает, что мир не идет к концу и скоро будет начало. Мужчины устраивают рыбалку с чайными пакетиками – закидывают их в чашку и деловито чего-то ожидают. У героев нет имен и важных, больших историй. Только моменты, ежеминутные состояния. Они в них пребывают, но не фиксируют в памяти, не проживают. Их форель от них ускользает.

Эти чудаки, существуя в реалистичном пространстве, живут в собственном мире снов и фантазий, будто в ожидании какого-то большого события. Тем временем мимо них «проплывают» маленькие форельки из фольги. Они вешают их вместе с коробком спичек на елку, играют с ними в ванной. И потом ностальгируют по ним, сидя перед синим экраном старого телевизора, прокручивая игрушечную машинку на патефоне, вытирая мокрый пол кухни, при этом рассказывая о море.

В конце спектакля звучит диктофонная запись из дневника некого Алонсо Хейджена. Он тщательно фиксирует, сколько форелей упустил за множество рыбалок. Пока звучит запись, актеры раскладывают ложки по всей сцене, будто разворачивают сети для ловли.

«Ловля форели» – спектакль, сотканный из рифм, складывающиеся во множество четверостиший, которые превращаются в песню жизни/состояния/момента. Песню грусти, любви, счастья, которую слышно даже сквозь подавляющую ее повседневность коммунальной квартиры. Песню той самой форели, которую потрогать нельзя, но не ощутить невозможно.

Сцены из спектакля «Ловля форели на рассвете»

Если мертвые оживают, значит, это кому-нибудь нужно

Текст: Екатерина Рыбас
Фото: Юлия Губина

Сцена из спектакля «Франкенштейн»

В Театре музыкальной комедии состоялась премьера мюзикла «Франкенштейн».

Какая перспективная идея – создать сценическую версию знаменитого готического романа Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей»! Жутковатый викторианский хоррор имеет множество интерпретаций, прежде всего, в кино, а вот с театральной сценой его отношения складывались не лучшим образом. Хотя именно театральная версия романа, созданная в 1820-е, практически сразу после публикации, открыла «Франкенштейну» дорогу к массовому зрителю. Пугающий образ главного героя – безымянного человекоподобного существа, созданного ученым Виктором Франкенштейном из частей человеческих тел, занял прочное место в массовой культуре и прошел все этапы эволюции от трагедии до пародии, от мрачных готических ужастиков до мультфильмов, комиксов и рекламы.

Но триумфальное шествие этого сюжета в XX веке происходило без участия театра. Единственный бродвейский мюзикл 1981 года пресса назвала «болтливой, высокопарной чушью». Не выдержав удара критики, спектакль с треском провалился. Более современная и близкая к нам версия Марка Бэрона 2007 года оказалась гораздо удачливее. И пару лет назад Театр музыкальной комедии, в последние годы реализующий на своей сцене бродвейские франшизы (самая успешная из них – мюзикл «Бал вампиров», чей беспрецедентный триумф повторить пока не удалось), получил лицензию на постановку «Франкенштейна». Был даже объявлен кастинг. Но по причинам, о которых мы можем только догадываться, правообладатели лицензию отозвали. Театру пришлось справляться своими силами и создавать весь материал заново, как и в случае с недавней премьерой «Я ненавижу Гамлета».

В результате родился наш, российский «Франкенштейн» на музыку Романа Игнатьева. Постановщиком и автором либретто выступил признанный мастер жанра, ныне главный режиссер театра «Ленком Марка Захарова» Алексей Франдетти. Прошлый сезон выдался у него очень продуктивным. Только в Петербурге Франдетти выпустил две премьеры – «Обыкновенное чудо» в ТЮЗе им. А. Брянцева и «Маугли» в Театре эстрады. А ведь были еще спектакли в Москве! Удерживать достойный уровень качества при таком количестве выпускаемого продукта удается далеко не всем. Мюзикл хоть и популярный жанр, но трудоемкий, штамповки не терпит. И «Франкенштейн», при всей техничности, зрелищности, высокопрофессиональной музыкальной подготовке (все-таки уровень артистов, оркестра, хора, их слаженной, практически идеальной работы в Театре музыкальной комедии очень высокий), вышел не без потерь, уступая лучшим спектаклям Франдетти. А музыкальная часть, за которую отвечал супервайзер мюзиклов Музкомедии, дирижер Алексей Нефедов, своей филигранной нюансировкой, ритмической остротой, идеальной ансамблевостью певцов и оркестра затмевает постановочные придумки и обнажает нестыковки в режиссерском замысле.

Действие перенесено в 1970-е годы. «Это семьдесят второй. Мы по встречке мчим без тормозов», – поют люди в брюках-клеш и прическах с начесом. «Все возможно», – подхватывают этот свободный порыв родители Виктора Франкенштейна и отправляют его учиться в университет. Поначалу такое решение кажется концептуальным. Но ответа на вопрос, почему «все возможно» для Франкенштейна становится именно в 1970-е, а не в 1930-е, 1940-е или, например, 1990-е, спектакль не дает. К финалу отсылка в 70-е выглядит совсем необязательной, временные рамки размываются, и остается лишь музыка в стиле рок, сочиненная композитором Игнатьевым.

Сюжет спектакля включает элемент иммерсивности: действие начинается и заканчивается сценой суда, в котором зрителям отведена формальная роль присяжных. Эта игра продолжается и в антракте: голос из динамиков сообщает, что «суд удаляется на заседание». Свидетелем на суде выступает капитан дальнего плавания Роберт Уолтон, он рассказывает о деле давно минувших дней – встрече с неким Виктором, поведавшем ему страшную историю своей жизни. Участников этой истории уже нет в живых, и зрителям предлагается вынести героям свой вердикт. Кого же нам предлагается судить?

Ответ на этот вопрос дан не сразу, а ближе к финалу, когда становится очевидно, что судят Виктора Франкенштейна, а вместе с ним и все человечество. Его обвинитель — то самое существо, которое ученый создал в лаборатории, оживив мертвое тело казненного на электрическом стуле преступника. При виде содеянного, Виктор впал в болезненное беспамятство и бросил свое создание на произвол судьбы. И дело тут не только в ответственности ученого за проводимые эксперименты, но и в слове бросил: созданный Франкенштейном монстр борется за его любовь, которой он достоин по праву «рождения», и не может простить предательства родителя. Тут поднимается тема другого, иного, не такого как все, но тоже претендующего на любовь и человеческое участие, даже если он оживший мертвец, вселяющий ужас во всех окружающих. Мы в ответе за тех, кого сотворили – таков основной месседж спектакля.

Любители пощекотать себе нервы останутся довольны: в соответствии с фабулой романа жуть неумолимо нарастает. Дважды демонстрируется сцена казни на электрическом стуле, неоднократно – препарирование и оживление трупов электротоком (для этого Виктору служат обыкновенные автомобильные провода-прикуриватели, в народе крокодилы), милейшего мальчика, маленького брата Франкенштейна, поющего ангельским голоском, утаскивает в лес кровожадное чудище, а убиенная невеста Франкенштейна восстает из мертвых и становится зомби (не без помощи жениха разумеется), но вовремя это понимает и кончает с собой. Ну и еще кое-чего по мелочи. К финалу количество трупов превышает драматические пределы и вызывает комический эффект, но монстр по-прежнему на свободе.

И тут надо сказать о зрелищной стороне спектакля. Компактно утрамбовав в несколько коротких, сменяющих друг друга как в калейдоскопе клиповых эпизодов всю предысторию появления монстра, авторы не поскупились на эффекты в сценах с его участием. Молнии, световые всполохи, звуковые спецэффекты (саунд-дизайнер Валентин Шишкин), мрачная, но не лишенная иронии черно-белая анимация (художник-аниматор Илья Старилов), даже настоящий огонь, вспыхивающий на авансцене буквально над головой дирижера – поражают воображение.

Само Создание, как названо детище Франкенштейна в программке, на премьере играл Кирилл Гордеев, артист незаурядных внешних и вокальных данных, любимец публики. С помощью грима он изменен практически до неузнаваемости и превращен в монструозного зомби – зрелище жутковатое. Но по мере очеловечивания и осознания себя существо это вызывает неожиданную симпатию: Гордеев играет отчаяние брошенного ребенка, его озлобленность на весь мир и прежде всего на своего «родителя», с которым он отныне навеки связан. Этот высоченный бугай, восставший из мертвых в результате бездумного научного эксперимента – проклятие и рок Франкенштейна, но и оправдание их общего существования. Им друг без друга теперь никуда. Потерявший все и всех Виктор до конца дней обречен преследовать свое Создание, которое безудержно творит зло, но остро нуждается в принятии и любви своего создателя.

Роль Виктора на премьере исполнил Ярослав Баярунас – обладатель ярких вокальных данных и хрупкой, почти бесплотной внешности, свойственной романтическим героям и нервическим влюбленным, одержимым страстью и гибельными идеями. Вместе с Гордеевым они образуют замечательный дуэт, в котором есть элемент двойничества героев. Все время меняясь ролями, становясь то преследователем, то жертвой, Франкенштейн и его Создание вызывают одинаковый эффект симпатии и отвращения одновременно.

Сцена из спектакля «Франкенштейн»

В финале умирающий Виктор говорит своему Созданию, ищущему в нем любви и принятия: «Я не знаю, что такое любовь. Мне осталась только ненависть». И это звучит как главный приговор Франкенштейну. Мчась «без тормозов по встречке» и поверив в то, что «все возможно», он уничтожил не только тех, кого любил, но и все человеческое в себе. На этой печальной ноте суд удаляется на заседание.

«Сказка про киднеппинг, прости господи»

Текст: Алиса Фельдблюм
Фото: «Блоха»

Цисгендерный белый режиссер Кирилл Люкевич поставил в театре «Блоха» профеминистский спектакль «dyimovochka trip». В этом ему помогали драматург Настасья Фёдорова и актрисы Ксения Пономарёва-Бородина и Ниёле Мейлуте. Существует два варианта моноспектакля «dyimovochka trip»: с Ксенией и Ниёле.

В разговоре актрисы со зрителем о сказке Андерсона очень важна личность рассказчицы – это трансляция ее позиции. Критик Алиса Фельдблюм об оптике актрисы Ксении Пономаревой-Бородиной.

Пространство самого маленького в Петербурге театра «Блоха» столь же театрально, сколько сказочно – необычайно. Интимная обстановка девятиметровой кладовки, куда вмещаются шесть зрителей и один актер, погружает зрителей в реальность исказившихся размеров: относительно блохи все мы – великаны. Рифмуется это пространство с главной (и единственной) героиней нового спектакля – Дюймовочкой, которая хоть и является самым маленьким сказочным персонажем, но с треском проигрывает в крохотности блохе.

Это второе обращение Люкевича к сказкам. В предыдущей премьере «Волк» режиссер рассматривал кочующего из сказки в сказку героя, разрушая его образ злодея. В «dyimovochka trip» режиссер смотрит на сказку с позиций феминистской оптики, переосмысляя сложившееся в культуре понятие «женского счастья».

Большую роль в «Блохе» играет предспектаклевый ритуал, когда зрителю проводят экскурсию по театру (удобно, что двигаться при этом не надо – все в шаговой доступности), предлагают напитки из мини-бара и рассказывают историю создания этого места. Администраторка Яна Плешанова на пару с актрисой Ксенией Пономаревой-Бородиной наливают желающим чай и шутят о маленькости своего театра, пока в один момент Ксения не садится на сцену. В «Блохе» настолько тесно сосуществуют актер и зритель, что четвертая стена невозможна по определению – это открытый разговор, прямое взаимодействие. Зритель оказывается активным соучастником, но цепочка «актер-роль-зритель» остается целой.

Между заваривающей чай Ксенией и актрисой Ксенией, играющей рассказчицу сказки Андерсона, зазор минимальный: личность актрисы направляет заранее написанную историю, индивидуализируя ее.

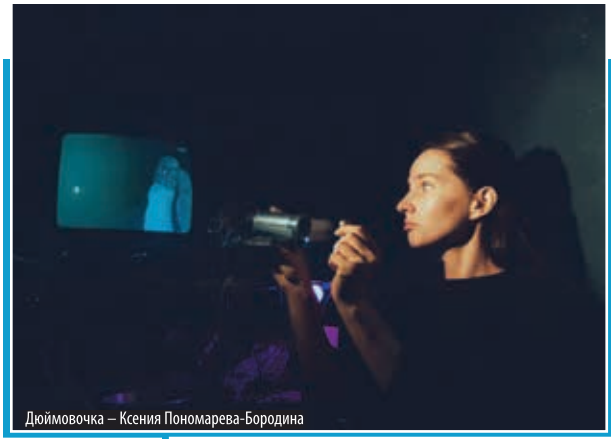
Одетая во все розово-блестящее Ксения пересказывает сюжет сказки: как вырастила бездетная женщина по совету колдуньи из зернышка дочь и назвала ее из-за роста в дюйм Дюймовочкой. При вольном пересказе фабула сказки пугает: беззащитную девочку крадут и пытаются на себе женить то жаба, то майский жук, то крот, пока ласточка не относит ту в цветок короля эльфов, за которого Дюймовочка в итоге выходит замуж («Если вы мне откажете, я умру от горя», – манипулирует он). Андерсон показывает нам не историю великой любви с хеппи-эндом, а реальность патриархального мира, где у женщин нет прав даже на свое тело. Спектакль Люкевича – попытка пересмотреть сказочные паттерны с высоты новой этики.

Пьеса Настасьи Федоровой вся соткана из сленга – драматург пытается говорить с публикой

на ее языке. Так, андерсоновская «Дюймовочка» становится «сказкой про киднеппинг», где рыбки и лягушки «буллят» отличную от них девочку, а крот и вовсе – «абьюзит». Несмотря на легкость и, казалось бы, веселость всех этих аллюзий, при переводе на наш, «новоэтичный» язык, они открывают глаза на существующие в культурном коде серьезные патриархальные установки. Англицизмы (и ирония над ними) в данном случае – средство отстранения: сюжет XIX века вполне тянет на уголовку.

Актриса выступает в роли рассказчика-комментатора, рефлексируя в моменте над сказочными перипетиями: «Я пытаюсь переложить эту историю на больших людей – получается какой-то фильм Балабанова», – замечает она.

Дюймовочка в спектакле Люкевича – часть актрисы. Ксения Пономарева-Бородина на пальцах разыгрывает историю – буквально. На мизинце актриса рисует схематичную девочку и легким движением руки перемещает ту из материнского дома – в лягушатник, из лягушатника – к мышке, от мышки – к кроту, от крота – к ласточке, от ласточки – к принцу, пока не остается с Дюймовочкой наедине, нашептывая мизинцу важные откровения, подытоживающие дюймовочкин «трип». В крохотном мире предметов есть демиург Ксения, создающая по образу своему и подобию из мизинца девочку – и это уже переворот патриархата. Остальные «персонажи» спектакля – фигурки из киндер-сюрприза.


Дюймовочка – Ксения Пономарева-Бородина

Дюймовочка – Ниёле Мейтуле

Ксения весь спектакль сидит на табуреточке – такой же, как у зрителей. Позади нее стоит небольшой террариум с разными растениями и мини-декорациями (табличками, пластиковыми фигурками, крышечками из-под пива, проч.) – ультраподробная мини-реальность всякой всячины. Неподалеку от террариума расположился пузатый телевизор, куда транслируется изображение с камеры VHS, на которую Ксения иногда снимает, акцентируя внимание зрителя на определенных «персонажах». Музыку Ксения включает с телефона: то Боуи, то «Максим» – режиссер создает условия полного контролирования актрисой процесса спектакля.

В конце спектакля актриса обращается не к зрителю, а к Дюймовочке – самой себе. И произносит вдохновенный монолог о важности осознавать свои желания, отстаивать границы и всегда-всегда выбирать только себя.

Сцена из спектакля

По сказке Дюймовочка выходит замуж за принца, который просит ее сменить свое имя. Дюймовочка Ксении решает послать всех в п***у и просто быть собой.

Создав параллельную вселенную в крохотной обувной мастерской, где на один вечер царил матриархат, Кирилл Люкевич в очередной раз доказал, что сказка – никакая, к сожалению, не ложь с намеком. Сказка – модель патриархального мира, от которой давно пора отказаться.

Юбилейное

Текст: Галина Коваленко
Фото: Анна Студеникова, Юрий Белинский, Виктор Васильев, Валерий Плотников

Творческая судьба Татьяны Шестаковой, актрисы Малого академического драматического театра – театра Европы, сложилась счастливо, что не означает, что ей всегда сопутствовало везенье. Ей повезло в начале пути: после окончания ЛГИТМиКа в 1972 г. она попадает в Ленинградский театр юных зрителей, который тогда возглавлял ее педагог Зиновий Корогодский и там же был режиссером ее второй педагог – Лев Додин.

В наш век постдраматического театра мы стремимся на спектакль интересного или модного режиссера независимо от названия театра. Так было не всегда. Шли в определенный театр, с труппой которого работал большой режиссер, эстетика которого была свойственна только ему. Молодая Татьяна Шестакова оказалась в ТЮЗе, когда Корогодский только творил свою эстетику и вместе с актерами придумал «Наш цирк», «Наш, только наш», «Открытый урок» – спектакли, брызжущие молодым весельем, юмором, озорством, требовавшие от актеров мастерства. Во всех них блистала молодая актриса. Потом был театр Комедии, который тогда возглавлял Петр Фоменко, чей режиссерский почерк был совсем иным. Фоменко сочетал гротеск и лирику, и Шестакова со своими партнерами прекрасно доносила эту особенность его режиссуры в «Свадьбе» Чехова. Дальше был Большой драматический театр имени Горького. Это была эпоха Товстоногова. Актриса играла Соню в «Дяде Ване». Ее партнерами были Евгений Лебедев, Кирилл Лавров, Олег Басилашвили. Эта роль может считаться точкой отсчета нового творческого периода Шестаковой. В актерской палитре Татьяны Шестаковой открылось особое, редкостное качество – исповедальность. Финальный монолог-молитва раскрывал глубины души Сони с такой силой, что забывалось, что это сцена, театр, актриса: это был разговор с Богом.

Генеральша Войницева «Пьеса без названия» А. П. Чехов, 1997

н. а. России Татьяна Шестакова и Лев Додин

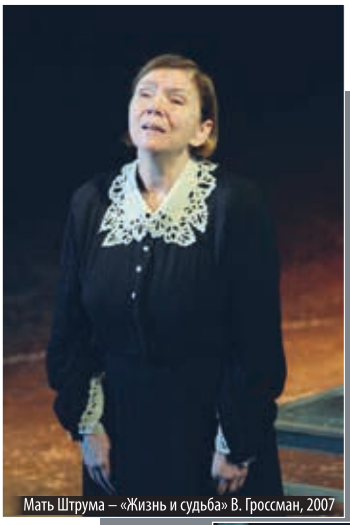
Сцена из спектакля «Бесы» Ф. М. Достоевский, 1991

Исповедальность на сцене – это наитие и высокий профессионализм.

Снова Шестакова продемонстрировала эти

качества в спектакле «Кроткая» по повести Достоевского, где ее партнером был великий Олег Борисов. Спектакль шел на сцене МХТ в постановке Льва Додина. Актриса посвятила нас в душевную жизнь молодой девушки-христианки, прежде чем та совершила «кроткое, смиренное самоубийство», по определению Достоевского. Дуэт Шестаковой и Борисова поражал откровенностью, с которой оба актера, проживали жизнь своих персонажей.

С 1984 г. Татьяна Шестакова – актриса МДТ, в котором она продолжила предназначенную ее природой линию. Станиславский определил бы ее, «как линию интуиции и чувства». Продолжением темы, ставшей главной в ее творчестве, – Хромоножка, Мария Тимофеевна Лебядкина, тайная жена Ставргонина, в многочасовой фундаментальной фреске Льва Додина «Бесы». Актриса раскрыла ее потаенную суть не то ясновидящей, не то юродивой, сумевшей не только проникнуть в непроницаемую, закрытую на семь замков душу Ставрогина, но и разоблачить ее.


Мать Штрума – «Жизнь и судьба» В. Гроссман, 2007

Выразительность образа Шестакова достигала, казалось бы, простыми средствами. Хромота ее героини удивительна изящна. Она ступала не тяжело, а как бы стремясь взлететь. Ее Хромоножка не убога, и при христианском смирении полна достоинства. В этом ряду героинь и страстотерпица Лиза Пряслина, воплощающая лучшие черты русской женщины в «Доме» Федора Абрамова. В потрясающем полотне «Братья и сестры» в Анфисе Мининой, председателе колхоза в военную годину, актриса воплотила некрасовскую женщину, ту, что «коня на скаку остановит». И по контрасту она создала характер ирландки Молли Суини в одноименной пьесе ирландского драматурга Брайана Фрила. Героиня Шестаковой, слепая от рождения, обрела зрение после операции, сделанной по настоянию мужа, в результате чего разрушился ее внутренний мир. Татьяна Шестакова с тончайшими оттенками показала, как прежде гармоничное восприятие жизни ее героини превратилось в хаос, сделавший ее несчастной. Она раскрыла трагедию души, не потерпевшей чужого вторжения.

Талант, высокий профессионализм и подлинная культура актрисы проявились в таком сложном спектакле, как «Страх Любовь Отчаяние» по текстам Брехта, где актриса явила иную сторону своего таланта. Вместе со своим постоянным партнером Сергеем Курышевым она выступала комментатором происходящего в начале Второй мировой войны. Актеры перекидывались репликами, как опытные игроки в бадминтон, и текст, написанный в начале 40-х прошлого века, поданный с сарказмом и горькой иронией, рождал современные аллюзии.

Татьяна Шестакова играла почти во всех пьесах Чехова – Аркадину, Раневскую, Войницеву. Ее последняя чеховская роль – Шарлотта в «Вишневом саде», в которой она проявила новые грани своего таланта – гротеск, смягченный юмором, вызывающим сочувствие к этой клоунессе, самой одинокой среди остальных, одиноких и потерянных людей.

Молли – «Молли Суини» Б. Фрилл 2000

Джеймс – Игорь Иванов, Мэри – Татьяна Шестакова, Эдмунд – Сергей Курышев «Долгое путешествие в ночь» Ю. О'Нил, 2008

С 1984 г. Татьяна Шестакова в Малом драматическом театре, возглавляемом Львом Додиным, ее мужем.

Русский театр отмечен выдающимися творческими тандемами – Зинаиды Райх и Всеволода Мейерхольда, Алисы Коонен и Александра Таирова, Елены Юнгер и Николая Акимова. Продолжая эту традицию, Татьяна Шестакова и Лев Додин представляют такой тандем. В дни юбилея, поздравляя замечательную актрису, мы поздравляем и Льва Абрамовича Додина, автора спектаклей, в которых она играет.

Рудольф Фурманов. Мой путь

Текст: Елена Вестергольм
Фото: Пресс-служба Театра имени Андрея Миронова

Я прожил полную жизнь,
Я исколесил полмира.
И, что гораздо важнее,
Я сделал это по-своему.
Фрэнк Синатра

Осенью этого года Театр имени Андрея Миронова отметил двойной юбилей. 22 октября исполнилось 85 лет со дня рождения его основателя – подлинного человека театра Рудольфа Фурманова, а практически следом – 35 лет со дня своего основания.
В память о легенде театрального Петербурга, сделавшем очень много для искусства нашего города, создателе нового театра, мы публикуем биографический очерк Рудольфа Давыдовича, написанный его многолетней соратницей Еленой Вестергольм.

«Мой путь» – так названа новая выставка в Театральной библиотеке – по его любимой песне Фрэнка Синатры «Мой путь». Посмотрев ее, вы обязательно поймете почему.

Рудольф Давыдович Фурманов – создатель, художественный руководитель-директор Санкт-Петербургского театра имени Андрея Миронова, первого негосударственного театра, открывшего в постсоветской России саму возможность создания нового драматического театра. А позже добившегося помощи для всего института негосударственных театров в Петербурге.

Актер, режиссер, театральный антрепренер. Уникальный театральный подвижник, театральный практик, а во многом (сейчас это уже очевидно) и реформатор театрального дела в России в конце XX – начале XXI века. Лауреат премии Правительства России за создание Театра имени А. Миронова. Народный артист России. Житель Блокадного Ленинграда.

Рудольф Фурманов родился до середины бурного и сурового столетия – в первой половине XX века. Его биография так же беспокойна, как и время, в которое он начал свою жизнь.

Коренной ленинградец родился 22 октября 1938 года в семье интеллигентов. В год и два месяца потерял мать. Тридцатилетняя красавица Елизавета Иванова умерла от туберкулеза, как написали бы в дореволюционном романе – «от чахотки: болезни грусти и слез» (через полгода после рождения сына ее семья распалась). Мамой маленькому мальчику стала его родная тетя, Мария Громова, старшая сестра матери, не позволившая отдать ребенка в детский дом. Когда сыну исполнилось три года, произошла самая страшная катастрофа прошедшего века – началась Великая Отечественная война. Будучи ребенком, пережил всю Ленинградскую блокаду, был контужен во время бомбежки.

Голодное детство, неустроенный послевоенный быт компенсировались в мечтах и фантазиях послевоенного мальчишки, в чьем мире на главное место выходили не школа или игры во дворе (хотя играть он любил), а кино и театр. Знакомство с влекущим миром которых началось с досконального изучения расклеенных по Ленинграду афиш. Он рос очень веселым мальчишкой, примечательно, что на всех детских фотографиях, кроме одной – блокадной, – Рудик всегда улыбается.

Сниматься в кино начал с детства. В первую очередь это, конечно, «Первоклассница» Ильи Фреза, «Кортик» В. Венгерова и М. Швейцера, «Алеша Птицын вырабатывает характер» А. Граника. Снялся более чем в пятидесяти фильмах. Самые

известные из них: «Собака на сене» и «Благочестивая Марта» (реж. Я. Фрид), «Большая игра» (реж. С. Аранович), «Цирк сгорел, и клоуны разбежались» (реж. В. Бортко), «Бандитский Петербург» (реж. В. Сергеев), фильмы Дмитрия Светозарова «Агент национальной безопасности», «По имени Барон…», «Танцор», «Три цвета любви», «Фаворский», «А.Д.», «Ищи деньги», «Мать-и-мачеха», «Снегурочка», фильмы «Дилер» и «Личные обстоятельства». Последние роли в фильмах Дмитрия Светозарова «Бабье лето» и «Петербург. Любовь. До востребования» по-новому раскрыли его актерский диапазон.

В его сложном артистическом таланте контрастные краски, которыми он умело пользовался. При редкой способности гротескно решать свои роли – он был фантастически органичен на сцене. Как в роли отчаянного папаши Головлева в «Господах Головлевых» М. Е. Салтыкова-Щедрина, неистового шарлатана-гипнотизера Гросмана в «Плодах просвещения» Л. Н. Толстого, в котором непонятно чего больше: откровенного шарлатанства или артистизма, циничного и вместе с тем очень человечного «Беса» Неизвестного из спектакля «Пучина» А. Н. Островского и абсолютно полярного Неизвестному деликатнейшего, нелепого Гипонитизера в «Детекторе лжи» В. Сигарева.

Театр имени Андрея Миронова

С Андреем Мироновым

С Алисой Фрейндлих

Труппа театра

Окончил Северо-Западный заочный политехнический институт. В 1962–1964 гг. учился на театроведческом факультете Ленинградского театрального института им. А. Н. Островского. В 1960–70-е годы работал во ВНИИ им. Попова на инженерной работе, продвигал более 100 рационализаторских предложений.

Путь в театр у Фурманова начался именно на эстраде.

Начиная с 1958 года в драматических отрывках и сценах ему повезло быть партнером Вадима Медведева, Николая Симонова, Евгения Леонова, Анатолия Папанова, Евгения Лебедева, Владислава Стржельчика, Юрия Яковлева, Михаила Козакова. Это и были его «театральные университеты». Этой части своей жизни он посвятил книгу «Из жизни сумасшедшего антрепренера».

В 1988 г. Рудольф Фурманов основал в Ленинграде первый в России негосударственный контрактный репертуарный театр – Театр имени Андрея Миронова, воссоздавший и соединивший в своей модели подвижный принцип театральной антрепризы, достоинства принципа негосударственного самофинансируемого театра с русскими традициями регулярного репертуарного театра и контрактной труппы.

Просветительские традиции, классический репертуар и оригинальность режиссерских трактовок сделали созданный им Санкт-Петербургский театр «Русская антреприза» имени Андрея Миронова одним из самых лучших российских театров… В 1996 году театр получил постоянный адрес в Доме с башнями по адресу Большой пр. П.С., 35/75. В 2023 году Театр, созданный Рудольфом Фурмановым, празднует свое 35-летие.

В 2010 оду основал в Санкт-Петербурге Российскую Национальную актерскую премию имени Андрея Миронова «Фигаро».

Автор и ведущий цикла телепрограмм «У меня еще есть адреса» на «Пятом канале» и «Театральная гостиная Рудольфа Фурманова» (создав более ста программ) на телеканале «Санкт-Петербург».

Он был многолик и ярок. Харизматичен, как любят говорить журналисты. Он был артистом и человеком, антрепренером и театральным «первопроходем», театральный архитектором своего дела, несмотря на все преграды и препоны, сумел сделать себя сам. Это его Путь.

Мы смотрим на Восток, Восток смотрит на нас

Текст: Александр Платунов
Фото: Пресс-служба фестиваля «Балтийский дом»

Открытие фестиваля

33-й международный театральный фестиваль «Балтийский дом» проходил в Санкт-Петербурге с 6 по 18 октября. В этом году его девизом стал «Взгляд на Восток», что вызвало в среде моих коллег даже некоторые споры и сомнения: удастся ли выдержать достойный уровень фестивальной программы в отсутствие европейского контента? Подытоживая результаты фестиваля, сразу могу сказать, что программа получилась интересной и по своему художественному уровню не уступающей многим из предшествующих лет. И выглядит она именно как цельная программа со своими связками, рифмами и противопоставлениями.

Открывался фестиваль огромным 4-часовым эпическим полотном Псковской акдрамы (ныне – филиал Александринского театра) по роману китайского писателя, лауреата Нобелевского премии Мо Яня «Лягушки», поставленным Никитой Кобелевым, с недавнего времени главным режиссером Александринки. Не скрою, что меня удивили возгласы моих коллег, звучащие в кулуарах и социальных сетях, что «Лягушки» – спектакль о проблеме абортов и регулировании рождаемости в коммунистическом Китае. Да, об этом, но и не только. На самом деле речь идет о вмешательстве тоталитарного государства в самые корневые аспекты жизни человека, что, согласитесь, намного шире собственно «медицинской» проблематики и как нельзя актуально именно сейчас. Спектакль получился большим, многофигурным, в меру пользующимся этнической стилизацией, и очень грамотно выстроенный режиссером (и, конечно, автором инсценировки Андреем Прониным) в какой-то «сериальной» стилистике, держащей внимание непрерывно, несмотря на четырехчасовую длительность. Не могу не отметить слаженность и очень хороший уровень труппы, а особенно

Спектакль «Лягушки» по роману Мо Яня.
Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина

Спектакль «Араш» / Национальный драматический театр им. Б. Басангова (Калмыкия)

сыгравшую главную героиню этого «сериала» актрису Линду Ахметзянову, которая не только убедительна психологически, но и чуть ли не больше выражает суть характера пластически – первоклассная работа!

С «Лягушками» тематически перекликается «Араш» Национального драматического театра им. Б. Басангова из Элисты (Республика Калмыкия). Судьба обычного паренька на фоне трагедии депортации калмыцкого народа показана в двух планах: житейских эпизодах, разворачивающихся на авансцене, и пластическом «заднике», состоящем из множества безмолвных фигур, периодически двигающихся в достаточно прихотливом танце-ритуале. Печальная история 1943 г. вплетается в бесконечный мир этноса. Поставивший спектакль Борис Манджиев – режиссер с именем, его крепкая рука и опыт здесь очевидны. А если еще иметь ввиду, что спектакль не новый, 2015 года, то его творческой сохранности можно только позавидовать.

Спектакль «Бали» по Рамаяне / Театр «Адишакти» (Индия)

Спектакль якутского режиссера Сергея Потапова, человека безусловно европейской школы (он ученик Марка Захарова) на фестивале ждали. Для меня лично эти ожидания оправданы в полной мере. В основе потаповского спектакля Государственного театра коренных народов Севера из Якутска известнейшая новелла Рюноскэ Акутагавы «В чаще», знакомая широкой публике по интерпретации Акиры Куросавы в фильме «Расёмон». Потапов насыщает рассказ японского автора якутским колоритом, создавая полудраму-полубалет или, как люди ученые говорят, хореодраму с завораживающим саундтреком, активно внедренным в ткань спектакля видео с его возможностью крупных планов и нервной световой партитурой. На сцене всего два-три актера, а такое ощущение, что им тесно в обширном сценическом пространстве «Балтийского дома» – такова мощная энергетика актерской игры. Этот спектакль с его зрелой авторской режиссурой и органичным соединением современного европейского театрального языка и этнической самобытности стал одним из самых заметных на фестивале.

Спектакль «В чаще» Р. Акутогавы / Театр коренных малочисленных народов севера (Якутия)

Те же качества – мастерство и авторскую самобытность – продемонстрировал спектакль Евгения Корняга и Кати Аверкиной «Пачупки» (Республиканский театр белорусской драматургии, Минск). Вокально-музыкально-пластическое действо о рождении и смерти, замешанное на фольклоре и ритуале, разворачивается в черном мире: задник, реквизит, костюмы, – все черное, даже лица актеров прикрыты затемненной вуалью. Выглядит это, безусловно, эффектно и действует на зрителей просто магнетически, а слаженность работы всей команды спектакля просто восхищает, я бы даже сказал, является одним из его содержательных моментов. И все же не белорусскому спектаклю отвечать за девиз фестиваля «Взгляд на Восток» (хотя как посмотреть), тут необходима настоящая восточная экзотика, каковой на фестивале стали без сомнения три спектакля из Индии и один из Ирана. Театральная лаборатория «Адишакти» из Падучерри

Спектакль «Ничего похожего на Лира» по трагедии У. Шекспира / Театр «Синематограф» (Индия)

представила спектакль «Бали» по мотивам индийского эпоса «Рамаяна». С экзотикой тут все было в порядке, а раскованная атмосфера хэппенинга вполне симпатична. Видимо, не только нам – у коллектива внушительный список международных гастролей. Гастрольный опыт есть и у Компании «B SPOT PRODUCTIONS» из Мумбаи, показавший спектакль «Цвет лавани» – стэнд-ап, посвященный танцу лавани, обильно проиллюстрированный разновозрастными танцовщицами в ярких национальных костюмах и заканчивающийся общим танцем со зрителями. Экзотично – ничего не скажешь. Также из Мумбаи приехал на фестиваль спектакль «Ничего похожего на Лира» (Театральная компания «Синематограф», режиссер Раджат Капур) – лучший на мой взгляд из индийских.

Спектакль «Лес/Ой» по пьесе А. Н. Островского / Бурятский академический театр драмы им. Хоца Намсараева

Начавшись как клоунский стэнд-ап, рассказ старого актера доходит до шекспировских высот, причем сыграно это Винайей Патхаком настолько виртуозно, что ты уже не понимаешь, где тут восточный театр, где европейский, и какое в данном случае это имеет значение. Мне кажется, ради таких моментов и существует любой фестиваль. И иранская «Речь Гурдофарида» (Тегеранский университет совместно с Институтом исполнительских искусства «Тамашаган», Тегеран), сделанная на основе персидского эпоса «Шахнаме», это только подтвердила. Минимум средств: рассказчица в эффектном красном костюме, периодически прерывающие ее томными напевами вокалист с музыкантами и … собственно всё. Но мощная пластика актрисы Сахар Хагшенас завораживает, темпераментная речь создает энергию движения, красивый тенор вокалиста чувственно вплетается в действие – короткий получасовой спектакль воспринимается как глоток какого-то терпкого восточного напитка, от которого в следующий раз не откажешься.

Как не откажусь я лично увидеть следующую работу режиссера Олега Юмова, показавшего на фестивале двухвечернюю и двуязычную версию пьесы Островского под названием «Лес/Ой» (Государственный бурятский академический театр драмы им. Хоца Намсараева, Улан-Удэ). Островским нас, казалось бы, удивить трудно, да и отмечающееся в этом году двухсотлетие национального гения породило особый всплеск интереса театров к его пьесам, то есть, чего только мы не видели... Бурятскому «Лесу», кажется, удалось невозможное: удивить. Удивить раскованной режиссерской манерой, достаточно смело выстраивающей новое содержание старой пьесы: не столько сатирической, сколько апокалиптической комедии. Лес рубят – щепки летят на сцену, и становится понятно, что рубят уже не где-то там, а сами основы этого мира под всполохи разноцветных огней и скрежещущие звуки пилы. На фоне вселенской катастрофы каждый из героев должен успеть долюбить, дострадать, досамовыразиться – и перед нами проходит череда очень ярко и темпераментно сыгранных персонажей Островского: мечтающая о последней любви Гурмыжская (Саяна Цыдыпова) – и эту женщину трудно не понять, хотя разочарование неизбежно; огромный Несчастливцев (Чимит Дондоков) и маленький Счастливцев (Дошимина Доржиев), театром заменившие естественную человеческую жизнь – и в этом «Лесе» они победителями не выглядят; неистовая в своей любви Аксюша (Ада Дашиева) – ей бы в актрисы, а она бросается в омут обыденности ради любви. Спектакль не раз прерывается смехом, но внутренний накал его абсолютно не комедийный – у каждого своя драма и даже симпатяга Буланов (Бато Шойнжонов) выглядит скорее жертвой, чем победителем партии. И тут уже горький смех отца русской драматургии слышен в полный голос. Мы смотрим на Восток, Восток смотрит на нас...

Моим пересказом не исчерпывается вся фестивальная программа: пара спектаклей и показ индийской моды пропустились из-за других дел, а дополнительная программа из мастер-классов, семинаров и читок, собственно, на зрителя рассчитана и не была – за фасадом фестивального праздника шла работа, результаты которой мы увидим потом. Но основной посыл фестиваля – увидеть себя через другую театральную культуру, понаблюдать за ее особенностями, а иногда искренне удивиться ее возможностям – я ощутил, за что спасибо тридцать третьему...

ПРЕМЬЕРА

Санкт-Петербург
ОПЕРА

23
24
ДЕКАБРЯ
2023

19:00

ГЕНРИХ МАРШНЕР

ВАМПИР

16+

СПЕКТАКЛЬ НАРОДНОГО АРТИСТА РОССИИ
ЮРИЯ АЛЕКСАНДРОВА

РОМАНТИЧЕСКАЯ ДРАМА

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
Санкт-Петербург
ДНЕВНИК
RGRU
SPBOPERA.RU
КАССА ТЕАТРА 312-39-82
Яндекс Афиша
TICKETLAND
МТС
Билеты afisha.ru
ВСЕ БИЛЕТЫ RASSIR.RU

«У воробьев совсем так же, как у людей…»

Текст: Елена Шарова
Фото: Арина Булыгина, Владимир Постнов

Актриса Анастасия Булыгина в спектакле «Воробьишко»

Детство уходит как-то неожиданно, без предупреждения, скрывается за поворотом извилистой дороги жизни, даже не взмахнув издали рукой… Но где-то глубоко в душе пушистым теплым комочком затаился его прощальный подарок: ничем не истребимое воспоминание о времени, когда фотографии были черно-белыми, а жизнь – разноцветной, битком набитой чудесами и открытиями. Каждый человек был другом навек, встречные собаки и птицы разговаривали, а светлыми летними ночами душу забирал с собой ангел, показывал ей заморские страны и обещал счастье.

Стоит только потянуть за ниточку, и услужливая память вернет все, что ты, взрослый, когда-то утерял.

Тем, кто легко мог нащупать эту тонкую ниточку, был, представьте, Максим Горький, не только пламенный «буревестник революции», каким его привыкли представлять, но человек с нежной, доброй душой и отзывчивым сердцем. Человек, слышащий, как разговаривают рыбы, знающий, как познакомиться с медведем и понимающий воробьиное чириканье. Впрочем, сказке «Воробьишко» предшествовала совсем невеселая история.

Однажды ранним утром 15 декабря 1908 года на юге Италии началось землетрясение. Через несколько минут город Мессина уже лежал в развалинах. Тысячи людей погибли, а раненых нельзя было сосчитать. И тогда Горький обратился ко всему миру: придите на помощь Италии. В какой-то день почтой из России прибыли деньги и письмо, написанное детским почерком. Неизвестные малыши из Баилова, предместья Баку писали: «Пожалуйста, передайте наши деньги писателю Максиму Горькому для мессинцев». Письмо было подписано: «Школа шалунов». Это была школа для детей, организованная бакинскими революционерами в 1909 году. Деньги дети заработали, распродав билеты на спектакль, который поставили сами под руководством талантливого педагога Алисы Радченко.

Один из мальчиков написал: «Дядя Алёша! Я тебя люблю, есть ли у тебя лошадь, корова и бык? Напиши нам рассказ про воробьишку. И ещё напиши нам какой-нибудь выдуманный рассказ, чтобы мальчик удил рыбу. Я тебя целую. Я бы хотел тебя увидеть». Горького растрогало письмо и в 1912 году в сборнике «Голубая книжка» появилась сказка «Воробьишко».

А через 111 лет другой необыкновенно творческий человек – Стефания Гараева-Жученко решила познакомить маленьких зрителей Театра марионеток имени Е. С. Деммени с необыкновенным миром непоседливых воробьишек. Возможно, привлекла ее и прихотливая мелодика горьковского слога, ведь, как ни крути, воробьи – тоже птицы, а Стефания не просто режиссер, но поэтесса и композитор из семьи музыкантов.

Стефания, четыре года тому назад вступившая в сложный мир кукол в качестве режиссера, сразу же заявила о себе как о человеке, обладающем своим оригинальным творческим почерком. Человеке, понимающим и принимающим детей как равных, а, быть может, и превосходящих взрослых в восприятии и ощущении мира. И потому в юбилейный 105-й сезон на сцене Театра марионеток им. Е. С. Деммени случился необыкновенный спектакль, пробудивший во взрослых зрителях самые теплые и милые воспоминания о детстве. А маленьких театралов, уютно устроившихся на подушках у самой сцены, спектакль, несомненно, заставил задуматься, так ли прост окружающий мир, если даже у воробьев свои проблемы.

На помощь Стефании пришла замечательная художница театра Екатерина Аксенова и на сцене возник удивительно теплый домашний мир – мягкий свет маленьких окошек деревянного домика, густолистное старое дерево, свесившее широкие

ветки плотным шатром – убежище дружной воробьиной семьи.

«Воробьишко» – не совсем соответствующий названию театра спектакль: помимо привычного глазу кукол в нем играют актеры в живом плане, что, возможно, убеждает зрителей в полной достоверности и правдивости происходящего. Впрочем, и занятые в постановке куклы «играют» свою роль необыкновенно точно, быть может, за счет не совсем привычного облика, приданного им создателями. Невиданно большая стрекоза с нарядными блестящими, как новогодняя чудесная игрушка крыльями, размером с игрушечный вертолет, понятно, гордится тем, что умеет летать, а вы – с ней?

Мохнатый кот грозного вида, вкрадчиво и страшно протягивающий лапу в щель дворовой бочки, заставляет всем сердцем переживать за жизнь маленького непослушного воробья. Ну, так коту сразу отведена роль непременного сказочного злодея, в конце терпящего, как и полагается, справедливый и несомненный крах.

Взъерошенный мелкий главный герой напоминает загулявшегося непоседливого пацаненка, который вырвался на свободу, радостно ослушавшись маму и наткнувшись на опасные уличные реалии – вышеупомянутого кота.

Актерам Давиду Темираеву и Анастасии Булыгиной, конечно, приходится нелегко. Маленькие театралы, вольготно устроившиеся у самой сцены и оставившие пап и мам на стульях позади, чувствуют себя как дома, а потому расположены пообщаться и с ними, и с куклами, что конечно, в плюс спектаклю, но как знать, куда и во что выльется такая «свобода слова».

Вопросы, которые зададут себе и артистам зрители, зависят от многого и от возраста в том числе (0+!), но самые разнообразные чувства и эмоции испытывают все: надо ли слушаться маму, ведь ты уже такой большой и с чего это взрослые решили, что они всегда правы?

И ведь, правда, как похожи птичьи и человечьи семьи – папа, мама, я: папа за червячком летит на работу, мама дома, за мной следит, воспитывает?

«Что такое божий мир и годится ли он для меня?»

«А зачем деревья качаются? Пусть перестанут, тогда ветра не будет…»

И ведь я помню? Да, я же помню, как теплыми светлыми ночами летала прямо над самыми темными, спутанными кронами заснувших, глухо шелестящих деревьев!

Летала, точно так же, как неожиданно полетел во сне большой знаток изготовления веников суровый бородатый Дядька (Давид Темираев), считающий, что куда полезнее делом заниматься, а не стрекоз разглядывать или воробьев считать. А вот упрямый вихрастый Лешка (Анастасия Булыгина), не очень-то прислушивающийся к ворчанию сердитого Дядьки, не сомневается в том, что полетит – и этим напоминает нетерпеливого воробьишку Пудика, которому так невтерпеж расправить крылышки, что мамины уроки пролетают мимо. Ну, так ведь именно в ловких руках Анастасии Пудик оживает и наполняет сцену жизнерадостным чириканьем и неуемной энергией.

Анастасия Булыгина и Давид Темираев в спектакле «Воробьишко»

И, в общем-то, по сути, итог и для взрослых и маленьких театралов один: внимательно прислушивайся и вглядывайся в большой прекрасный мир вокруг, где все говорят и чирикают на одном языке – языке любви и добра. И тогда мир примет тебя, и улыбнется, и у тебя обязательно вырастут крепкие ловкие крылья для полета, пусть не наяву, но хотя бы во сне, что не так уж и важно, ведь ощущение счастья останется с тобой навсегда…

Сбегая от традиции

Текст: Сергей Козлов
Фото: Пресс-служба фестиваля «Волшебный фонарик»

Художественный руководитель театра «У Нарвских ворот» Валентина Лутц подводит итоги фестиваля

Очаровательный, нежный Пьеро вновь собрал под светом «Волшебного фонарика» творцов театра для детей. Новый петербургский фестиваль Театра у Нарвских ворот за три года существования с честью выдержал все испытания. Акцент фестиваля сделан на камерные постановки. В 2023 году «Волшебному фонарику» удалось сохранить и затейливую географию, и мультиформатность, и стилистическое разнообразие. Каждое название в программе не повторялось ни по жанру, ни по режиссерскому подходу.

В этом году афишу «Волшебного фонарика» можно было условно разделить на две темы: верность традициям и поиск оригинального языка. Парадоксально, но именно в традиционных по форме постановках обнаружилось стремление нащупать оригинальный нерв.

В полной мере это относится к студенческому спектаклю «Влюбленные бабочки» факультета театра кукол РГИСИ (курс Николая Наумова). Педагог Амела Вученович и режиссер Линфэн Чжан предложили студентам из Китая разыграть легенду о любви Чжу Интай и Лян Шаньбо, которым было суждено обрести счастливую жизнь после смерти в телах бабочек. Традиционный китайский театр цветных теней соединился с танцем тростевых кукол, что стилистически придало спектаклю неканонический объем. Совсем короткое по меркам архаического представления повествование мастерски воплощено музыкантом Линем Чэньчжэвэнем. Несмотря на то, что постановщики решили разнообразить музыкальную партитуру спектакля фонограммой известной симфонической поэмы на сюжет легенды, тонкая работа с перкуссионными инструментами и голосоведение музыканта не потерялись и стали заметным украшением. «Волшебные бабочки» взяли две фестивальных номинации – за режиссуру и актерский ансамбль в кукольном жанре: Ли Хунтао, Сун Ино, Дун Сюцзе, Ху Циньи, Жэнь Цзе, Гао Цзысинь и Никита Шамин (также прекрасно владеющий китайским языком).

Лучшим был признан спектакль на классический сюжет. «Колобок» Смоленского Камерного театра с полным уважением к прародителям пытается сбежать от традиции. Сюжет расширен и усложнен за счет подробностей, записанных Натальей Рогачевой от жительницы Смоленской области. Режиссер Андрей Аббасов решил не трогать фольклорный материал со всей его недраматической, сказительской структурой. Но именно за счет плакатных, громких, почти китчевых приемов подобрался к тому, чтобы старинный «Колобок» бойко зазвучал в современном театре.

У спектакля есть зачин с колядочным «обращением», в котором актеры принимают на себя «чин» персонажа-животного. Вместо масок их лица высвечивает луч прожектора – это смотрится театрально и оригинально. И пусть в дальнейшем анималистичность выражена аккуратным, но обыденным «тюзовским» гримом, запоминается именно этот магический прием. Здоровое актерское обаяние, азарт позволяют сохранить в спектакле фольклорную формулу, украшенную не вполне продуманным интерактивом с маленькими зрителями. Заглавный герой (Александр Иванов, лучшая работа актера фестиваля) соревнуется в вокале с Жаворонкой. Гладко выбритый, круглолицый, по-разбойничьи удалой и бесстрашный Колобок – антигерой, который, конечно же, погибнет, соблазненный коварной Лисой. Он воплощает негасимую жажду жизни, соперничества. Как древний шут, он принимает на себя грехи, чтобы публика повеселилась, почувствовала адреналин и усвоила вполне бытовую мораль: каждый должен исполнить свое предназначение.

Еще один образец качественной ансамблевой работы показал Государственный республиканский абазинский драматический театр из Черкесска. Сказка Дюла Урбана «Все мыши любят сыр» всегда будет остро актуальной, когда ее ни поставь,

увы. Режиссер Эльдар Адачев не стал искать в ней прямых аллюзий и злободневности, сосредоточив внимание на характерах персонажей. Мир сыроварни, где поселились два враждующих мышиных семейства, условен. Клановость выражена и в костюмах (художник Марат Бегеулов), и в музыкальном оформлении. Серые мыши отплясывают ирландскую чечетку, а белые предпочитают салонную классику. И только Паскаль (Асланби Цеков) – дауншифтер из сегодняшнего дня, таскающий за собой колонку, помогающую ему говорить голосом магического кота. Превосходное комедийное самочувствие у актеров, играющих родителей – Заур Альботов (Марто), Людмила Хужева (Лиди), Зураб Копсергенов (Альбин), Диана Каблахова (Виолетта). И детская непосредственность, свобода, уютная романтичность Фружи и Шомы – Ратхи Кунижевой и Али Цекова. Диплом за лучший актерский ансамбль в драматическом спектакле достался этой команде.

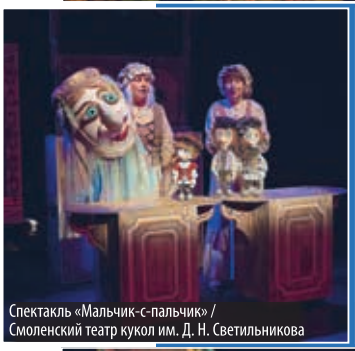
Очень хорошая заявка на стильное прочтение сказки «Журавль и цапля» получилась у Марии Павловской в Тверском ТЮЗе. Действие перенесено в атмосферу модерна 1920-х годов, но не всегда осмысленно и гармонично. Трудности с актерским освоением пространства есть и в красочной страшилке «Мальчик-с-пальчик» Смоленского театра кукол им. Светильникова (режиссер Павел Акинин). Зато замечательная работа актрисы в спектакле с куклами обнаружилась в постановке «Рожки да ножки» у Елены Кушнареко, сыгравшей восторженного и наивного Козленка. Актерское мастерство показали обладатели гран-при прошлого фестиваля – Донецкий РАМТ. Но представили они всего лишь интермедии по стихам Маршака и Чуковского, созданные для театрального фойе.

Хозяева фестиваля рискнули показать «Маленького принца» в постановке Яны Туминой. Во многом несовершенное произведение. Желание найти исключительную образность вместе с художниками Юрием Сучковым и Кирой Камалидиновой усложнили, а где-то свернули смыслы Экзюпери. Тем не менее в спектакле есть пространство большого космоса и маленьких существ, ищущих свое место. Работы художника по свету Андрея Антоненко и многоликого Взрослого – Антона Хатеева получили награды.

Специальный приз жюри достался новому лицу фестиваля, актеру Театра у Нарвских ворот Артему Белозерову. По задумке художественного руководителя фестиваля – Валентины Лутц клоун объявлял участников, превращая каждый выход в изобретательную пластическую миниатюру. Задавая остроумную тональность «Волшебному фонарику», клоун стал еще одним символом, наравне с Пьеро, олицетворяющим силу театра делать обыденное прекрасным и живительным. И тем волнительнее ожидание – каким же следующим будет шаг театра и фестиваля на этом пути?

Спектакль «Солнечный денек» / Театр «Стрела» (г. Жуковский, Московская область)

Спектакль «Колобок» / Смоленский Камерный театр


Спектакль «Мальчик-с-пальчик» / Смоленский театр кукол им. Д. Н. Светильникова

Спектакль «Все мыши любят сыр» / Абадзинскинский драматический театр (Черкесск)

Спектакль «Рожки да ножки» / Ростовский театр кукол им. В. С. Былкова

Спектакль «Влюбленные бабочки» / Учебный театр «На Моховой» (РГИСИ)

Игорь Тонин: волшебник с дирижерской палочкой

Текст: Наталья Митина

6 ноября 2023 года отметил 65-летний юбилей один из самых обаятельных и любимых публикой петербургских дирижеров – заслуженный артист России, создатель и бессменный руководитель Государственного оркестра русских народных инструментов имени Н. И. Привалова «Метелица» Игорь Тонин. Этот торжественный день маэстро встретил на сцене в кругу друзей и коллег – в Академической Капелле Санкт-Петербурга он и его коллектив выступили с юбилейным концертом. Гостями вечера стали не только петербургские музыканты, но и руководители оркестров и ансамблей русской музыки из Тулы, Волгограда, Ростова-на-Дону, Симферополя, Краснодара, Белгорода, Петрозаводска. Получился настоящий парад дирижеров, которые поочередно выходили на сцену, чтобы поздравить юбиляра. Праздник удался на славу!

Игорь Михайлович Тонин похож на доброго волшебника. С помощью дирижерской палочки он творит настоящие музыкальные чудеса! Зритель, попавший на концерт его оркестра, погружается в атмосферу творческого праздника и надолго заряжается положительными эмоциями.

Накануне своего дня рождения Игорь Михайлович поделился своими творческими планами, мыслями и достижениями и ответил на некоторые вопросы.

– Игорь Михайлович, в этом году Вам 65 лет, и большую часть жизни Вы отдали музыке! Расскажите, с чего все начиналось?

– Я начал интересоваться музыкой еще в раннем детстве. До меня профессиональных музыкантов в нашей семье не было, но все очень любили музицировать, петь, так что я рос в довольно творческой атмосфере. Большое влияние на меня оказала моя крестная, тетя Клава, и ее семья. Сама она замечательно пела, танцевала, ее сын прекрасно играл на гитаре, а отец – на балалайке. Именно он преподал мне первые уроки игры на этом инструменте, и с тех пор балалайка всю жизнь со мной в том или ином виде! Я и консерваторию окончил по двум специальностям – как исполнитель на балалайке и как дирижер.

– Расскажите о своих педагогах в консерватории.

– У меня были уникальные педагоги, я всегда вспоминаю их с благодарностью! Александр Борисович Шалов – легендарная личность, настоящий мастер игры на балалайке, его фамилия и сегодня хорошо известна всем, кто хоть как-то связан с русскими национальными оркестрами. В репертуаре каждого из них обязательно есть русские народные песни в обработке Шалова. Он их сделал более ста, и все они бесподобны по своей душевности, глубине, красоте звучания балалайки. Шалов стоял у самых истоков кафедры народных инструментов Петербургской консерватории. Это был прекрасный концертирующий музыкант, композитор, педагог, а также замечательный человек, ветеран Великой Отечественной войны. Я очень много почерпнул от него. По классу дирижирования у меня был не менее интересный наставник – Альгирдас Ромуальдович Паулавичюс, музыкант-мультиинструменталист, оперно-симфонический дирижер и композитор. Он был блестящим профессионалом своего дела и успел реализоваться в разных направлениях – был дирижером Мариинского театра, преподавателем консерватории, солистом ансамбля «Поющие гитары», а вдобавок еще и сочинял музыку к кинофильмам! Он тоже очень во многом повлиял на меня.

– Не каждому музыканту удается основать свой собственный коллектив! Как Вы пришли к созданию оркестра «Метелица»?

– Как я уже рассказал, я обучался и игре на балалайке, и по дирижерской специальности. Наверное, поэтому я сочетал в себе два типа мышления – солиста-инструменталиста и дирижера. Когда я встречал по-настоящему талантливых, ярких музыкантов, я всегда восхищался каждым из них по отдельности и одновременно мечтал работать в команде из таких людей. И свою мечту я реализовал – на определенном этапе пришел к созданию оркестра нового типа – оркестра солистов. Так родилась «Метелица». У нас каждый оркестрант является солистом, каждый имеет возможность раскрыть свою индивидуальность и проявить себя, предложить свой сольный номер. Я горжусь своим коллективом, люблю каждого музыканта, очень дорожу ими!

– В этом году оркестр «расширил» свое название и присвоил себе имя Николая Привалова. Расскажите, пожалуйста, чем обусловлено такое решение и кто этот человек.

– Действительно, наш коллектив теперь называется Государственный оркестр русских народных инструментов имени Н. И. Привалова «Метелица». Как известно, в каждом виде искусства есть свои герои, свой «пантеон» выдающихся личностей – есть он и у музыкантов-народников. Традиционно на первое место этого «пьедестала почета» ставят Василия Андреева, который первым вывел балалайку на большую сцену. Однако вряд ли Андрееву удалось бы добиться таких успехов без помощи ближайших соратников, самым ярким и увлеченным из которых был Николай Привалов. В 2023 году исполнилось 155 лет со дня его рождения. К этой дате мы приурочили присвоение оркестру его мы имени, чтобы воздать этому человеку дань памяти и уважения. Привалов был чрезвычайно одаренной личностью, просто поражает, как за одну жизнь можно успеть сделать так много. В первую очередь Привалов известен как музыкант-этнограф, собравший крупнейшую коллекцию музыкальных инструментов русского народа. Без его усилий большинство инструментов бы просто «канули в лету». В поисках музыкального наследия русского народа он объездил всю Россию, оставив о своих поездках интереснейшие заметки. Был Привалов и ярким музыкантом-исполнителем, дирижером, композитором, стал создателем своего собственного оркестра русских инструментов, который позволил ему очень смело экспериментировать с репертуаром, жанрами и стилями. Например, он сам написал первую в истории русскую народную оперу «На Волге», сам же ее и поставил, своими силами. Он первым начал создавать программы с народным танцем и народным пением, в те времена это было абсолютным новаторством. Своими начинаниями Привалов наметил путь для дальнейшего развития всех русских оркестров и ансамблей. Его биография, его успехи, его увлеченность русской музыкой, русским оркестром очень вдохновляют, он со своей высоты как бы говорит нам, потомкам: дерзайте, друзья, можно сделать еще столько нового и интересного! Между тем, имя Привалова, по стечению обстоятельств, находится в тени более «распиаренных» личностей, и это совершенно несправедливо. В год 155-летия Привалова я и мои коллеги решили это исправить – увековечить имя Николая Ивановича в своем названии. Люди начнут интересоваться, кто это, и узнают, каким выдающимся человеком он был, как много сделал. Мне кажется, это должно сработать. И вообще, изучая наследие Привалова, читая его заметки, я чувствую определенную преемственность. Думаю, мы с ним поняли бы друг друга, как музыкант музыканта.

– Оркестр «Метелица» является подведомственным учреждением Комитета по культуре и туризму Ленинградской области. В чем специфика работы областного коллектива?

– Мы работаем «под крылом» просвещенного и заботливого руководства, которое обеспечивает коллективу уверенность в завтрашнем дне – это

очень важно! А специфика работы состоит в обширной географии Ленинградской области: это огромная площадь, 17 муниципальных районов, более 30 городов, множество поселков, и везде есть своя публика, своя культурная жизнь, периодически в тех или иных местах проводятся концерты. Нам приходится пересекать большие расстояния, по нескольку часов проводить в пути. С одной стороны, конечно, это непросто, но всё компенсирует теплый прием со стороны публики.

– В составе оркестра, кроме традиционных русских инструментов есть скрипка, синтезатор и другие не совсем обычные для народного коллектива элементы. Чем это обусловлено?

– Мы живем в XXI веке, это дает нам большую свободу действий и сочетаний. Присутствие дополнительных инструментов дает оркестру новые возможности, краски, позволяет работать в

разных жанрах, исполнять самые разные произведения, ничем себя не ограничивая. Особенно это касается музыки современных авторов. А кроме того, наш коллектив небольшой, можно сказать, камерный, и эти инструменты позволяют нам наполнять звуком зал любого размера, сохраняя при этом высокую мобильность и компактность, ведь мы очень много гастролируем.

– График выступлений оркестра действительно очень насыщенный, в нем множество концертов и поездок по городам и регионам, и на каждом выступлении Вы выкладываетесь на все сто процентов. Как Вы предпочитаете отдыхать и где черпаете силы и вдохновение?

– Вы правы, в течение года мы фактически работаем без выходных, часто ездим на гастроли, проводим выездные концерты в Ленинградской области, выступаем на центральных концертных площадках Санкт-Петербурга. В процессе выступлений мы с музыкантами подзаряжаемся друг от друга, ощущаем дух команды – это дает нам силы. Огромное количество положительных эмоций мы получаем от зрителей, их искренняя радость, улыбки, аплодисменты – это то, ради чего мы работаем. А отдыхаю я, как правило, в августе (это сезон отпусков для большинства творческих коллективов). Очень люблю природу, с удовольствием провожу время с семьей на даче, хожу в лес, на рыбалку, приглашаю в гости друзей.

– Расскажите о вашей семье.

– У меня замечательная семья, и все мы – музыканты! Моя супруга Татьяна – разносторонний творческий человек, она – артистка оркестра «Метелица», так что мы все время вместе и прекрасно понимаем друг друга. Это большое счастье! У нас есть дочка, уже взрослая, она профессиональная флейтистка, а еще – большая путешественница, сейчас живет в Германии. Она тоже творческий и активный человек – вся в родителей!

– Каковы ближайшие планы оркестра «Метелица», и чем запомнится уходящий 2023 год?

– Год получился очень насыщенным. Кроме многочисленных поездок по России, мы еще побывали в Азербайджане и Беларуси. С белорусскими коллегами у нас установился весьма интересный творческий контакт: вместе с замечательным октетом балалаек «Витебские виртуозы» мы выступили единым составом на фестивале «Славянский базар» и были представлены как первый в истории Оркестр национальных инструментов Союзного государства! Это начинание достойно дальнейшего развития, мы планируем дружить и дальше. На следующий сезон у нас тоже большие планы: в 2024 году «Метелице» исполняется 35 лет – будем праздновать!

Алеко в театре «АлеКо»!

Мировая премьера мюзикла Алексея Козырева «Пушкин и Земфира» от авторов мюзиклов «Verona» и «Titanic», композитор Александр Бараев

Материал подготовлен пресс-службой театра «АлеКо»

Алексей Козырев

В обширном репертуаре «АлеКо» особое место занимают два фирменных мюзикла – «Verona» и «Titanic». Оба этих популярнейших шоу идут уже свыше пяти лет, их посмотрели десятки тысяч зрителей, многие по несколько раз, и поток фанатов только возрастает. Положение театра мюзикла, каковым с недавних пор стал «АлеКо», просто обязывает каждый сезон выпускать премьеры в популярном жанре. Не стал исключением и 2023 год – в афише появилась премьера мюзикла «Пушкин и Земфира». «Алеко» (второе название премьеры) не просто очередной проект двух популярных авторов. Еще никогда, ни в одном мюзикле мира в качестве главного героя классического любовного треугольника не выступал Александр Пушкин. И вот это случится 25 ноября на сцене Театра мюзикла и комедии «АлеКо».

Существует легенда, что совсем еще юный поэт, находясь в южной ссылке, около месяца кочевал с цыганским табором по степям Бессарабии, где влюбился в красавицу-цыганку Земфиру. Эта прекрасная легенда, в чем-то спорная, в чем-то нет, и вдохновила петербургского драматурга Алексея Козырева написать поэму «Пушкин и Земфира». А если вспомнить имя главного героя пушкинских «Цыган», то весьма символично появление второго названия мюзикла, тем более, что постановка осуществлена именно в «АлеКо». Но не ищите иные параллели между этими двумя произведениями. Их нет! Разве только имя цыганки Земфиры, которое как раз не придумано Пушкиным, а было вполне реальным.

Итак, зрителю предстоит с помощью трогательных и светлых поэтических образов, перенестись в табор к Бессарабским цыганам, пожить с ними одной жизнью, станцевать зажигательные танцы, поставленные великолепным Искандером Фахрутдиновым, послушать, а может и спеть прекрасные цыганские песни, музыку к которым написал известный композитор Александр Бараев. Не сможет оставить зрителей равнодушными и изумительная графика и костюмы Наталии Чекановой.

«Verona»

Постановку этого очень интересного и сложного проекта осуществил молодой талантливый режиссер, популярный актер театра и кино Александр Леногов. А две главные роли исполнят: Пушкин – любимчик зрителей Андрей Смирнов, Земфира – ведущая актриса «АлеКо» и Театра ЛДМ Натали Козырева. В мюзикле участвуют: заслуженный артист РФ Вячеслав Штыпс, Александр Леногов, Игорь Бесчастнов, Анна Ананьина, Всеволод Мосюк и другие. А также скрипач-виртуоз – лауреат международных конкурсов Аркадий Василенко. Постоянно на сцене вокально-танцевальный ансамбль Театра «АлеКо».

Создатели мюзикла искренне благодарят Комитет по культуре Санкт-Петербурга за доброе отношение и поддержку проекта!

«Titanic»

Вечная весна

Текст: Светлана Рухля
Фото: Юлия Кудряшова

Спектакль «Прощание в июне» актерско-режиссерского курса Семена Спивака в Российском государственном институте сценических искусств о весне жизни.

Есть двери, которые закрываются навсегда: многое можно испытать вновь, но уже никогда впервые. Постановка не опровергает известных истин, но эпиграфом к ней могут стать строки Николая Добронравова о юности, которая бессмертна. А ведь она действительно бессмертна!

Если охарактеризовать спектакль одним словом, это слово будет вспышка. Яркое, бушующее, стремительное действо претендует не на осмысление, а на ощущение, ту степень прочувствованности, включенности, что опрокидывает в прошлое, в буквальном смысле, вырывая из настоящего.

Как и герои Вампилова, студенты Спивака полны надежд, азарта, жажды свершений, благодаря чему происходит полное слияние образов и исполнителей. И, судя по результату, мастер, он же режиссер спектакля, намеренно не обременял своих воспитанников излишними задачами, что позволило им существовать на площадке предельно свободно и естественно.

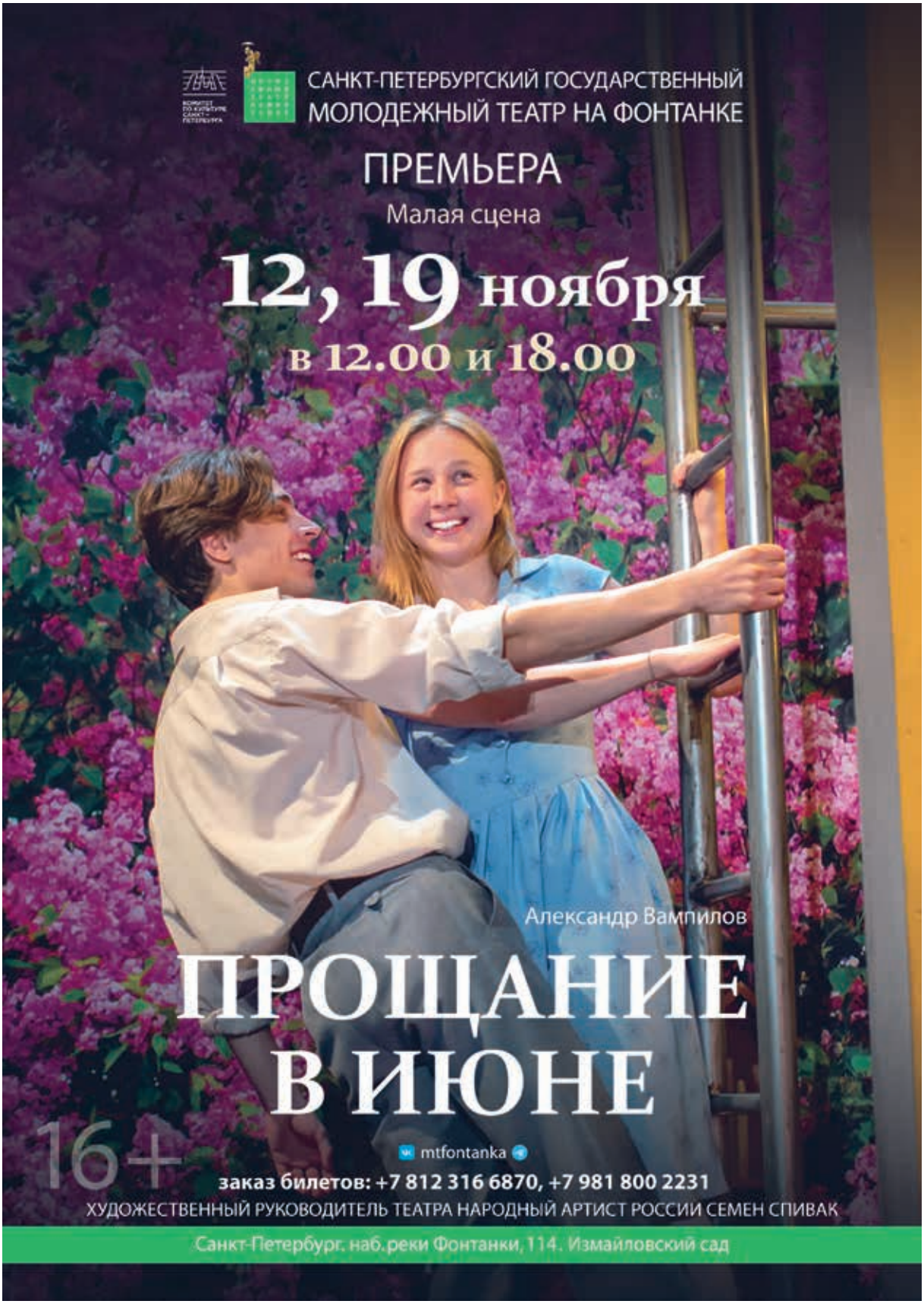
В переплетении сюжетных линий, бурном цветистом потоке музыки и пластики звучит что-то подлинное, сокровенное. И жизнь бьет ключом. Звенит срывающимися от волнения голосами. Взмывает вверх лебяжьими девичьми руками, искрится мгновенно высыхающими случайными слезами, серебрится колокольчиком-смехом и шествует горделиво нерасчетливым юношеским максимализмом.

Хотя насладиться беспечностью, удается не всем. Оказавшись перед лицом жестокого выбора – любовь или карьера, грезящий о науке студент Колесов (Федор Фролов) разбивает вдребезги не только собственные чувства, но и ранимое сердце трогательной Тани (Александра Прохорова). Внутренняя борьба Колесова остается «за кадром», зримо только действие, выразившееся сначала в отказе от дочки ректора, потом от диплома. Но эта мнимая немотивированность как нельзя лучше иллюстрирует быстроту принятия решений, свойственную очень молодым людям.

Образ Тани контрастирует с образом Колесова. Узнав правду, она лишается дара речи, застывает, не в состоянии постигнуть простую в сущности дилемму: карьера или чувства. Житейская изнанка открывается перед Таней во всей своей неприглядности, но оглушив, заставляет собраться. Стекленея глазами, выталкивая воздухом слова, девушка чеканит: «На свете нет ничего такого, что могло бы тебе помешать… Все будет по-твоему… Все будет у тебя… Без меня». Студентка Саша Прохорова соединяет в героине две ипостаси – беспечной, безраздельно отдающейся чувству Джульетты и обманутой женской души. И эта обойденная счастьем душа предстает в обнажившейся горести, пронзительной и пронзающей. Столь точная работа актрисы, делающей первые шаги на профессиональной сцене, свидетельствует о ее несомненном даре.

Золотуев (Матвей Черников) и Репникова (Ксения Федотова) олицетворяют в спектакле несостоявшиеся жизни, ведь юны когда-то были и они. Роль надломленного одинокого человека, настойчиво пытающегося выстраивать жизнь по изначально неверным лекалам – творческая удача Черникова. Душевная бесприютность, «взъерошенность» делают его героя нестерпимо жалким, потерянным. Та же безысходность читается и в образе красивой и несчастливой жены ректора и матери Тани, положившей жизнь на алтарь неслучившегося семейного благополучия.

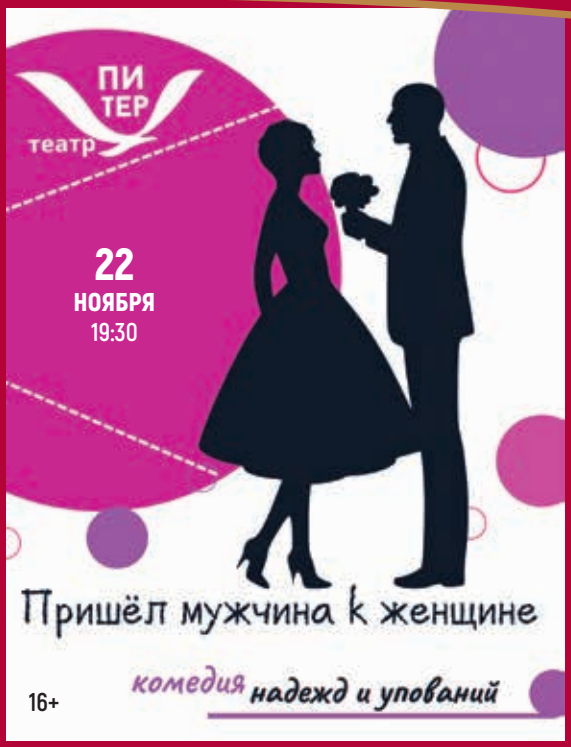
Пластическое решение спектакля демонстрирует отличную музыкальную и хореографическую подготовку выпускного курса (педагог по сцендвижению Игорь Качаев) и добавляет новой театральной версии хрестоматийной пьесы свежести и органики. Хочется верить, что после прощания в июне 2024 года с alma mater, новоявленные артисты не растратят той всепобеждающей энергии, что явили в дипломном спектакле.


САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР НА ФОНТАНКЕ
ПРЕМЬЕРА
Малая сцена
12, 19 ноября
в 12.00 и 18.00
Александр Вампилов
ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ
16+
mtfontanka
заказ билетов: +7 812 316 6870, +7 981 800 2231
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕАТРА НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ СЕМЕН СПИВАК
Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 114. Измайловский сад

Р.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НА КОЛОМЕНСКОЙ

ул. Коломенская, д. 43, м. «Лиговский проспект», тел.: 380-83-73, www.privatetheatre.ru



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕТСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ

ТЕАТР НА ТАРСКИХ ВОРОТ

Инсценировка
А. УТЕГАНОВА

9 ДЕКАБРЯ

ТРИ ПОРОСЁНКА

в 11:00 и 13:00

Режиссёр **Алексей Утеганов**
Художник **Наталия Вяль**
Хореограф **Резида Гаянова**
Артисты: **Антон Хатеев**
Ирина Бакуненко
Анастасия Башкирова
Андрей Кролевец/Владислав Швецов

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕАТРА
ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РФ

ВАЛЕНТИНА ЛУТЦ

0+

ПРЕМЬЕРА 25 НОЯБРЯ
в 19:00

МЮЗИКЛ
Алексея Козырева

Пушкин и Земфира

КОМПОЗИТОР
Александр Бараев

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ КОМИТЕТА ПО КУЛЬТУРЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

12+

Алеко театр мюзикла и комедии
Пр. Юрия Гагарина, 42 тел. 727 6000
www.teatr-aleko.ru

Все билеты на Казань.ru
Билеты Яндекс Афиша
(380-80-50 bileter.ru
TICKETLAND МТС