

«Здесь и сейчас»

На «Арлекине» всё по-взрослому

Марина ШИМАДИНА

Фотографии предоставлены пресс-службой фестиваля «Арлекин»

ФЕСТИВАЛЬ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА ДЛЯ ДЕТЕЙ «АРЛЕКИН» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ БЫЛ ПРИДУМАН КАК ДЕТСКИЙ АНАЛОГ «ЗОЛОТОЙ МАСКИ», ПОЭТОМУ ТУТ ВСЁ ПО-ВЗРОСЛОМУ: ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ, ОТБИРАЮЩИЙ САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ СПЕКТАКЛИ СО ВСЕЙ СТРАНЫ, ЖЮРИ, ДИПЛОМЫ ДЛЯ ЛУЧШИХ И, НАКОНЕЦ, Гран-при – НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ «АРЛЕКИН», В КОТОРУЮ ПОМИМО ИЗЯЩНОЙ СТАТУЭТКИ ВХОДИТ ДЕНЕЖНЫЙ ПРИЗ В РАЗМЕРЕ ТРЁХСОТ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ НА ПОСТАНОВКУ НОВОГО СПЕКТАКЛЯ.

Эту премию в своё время получали спектакль БДТ имени Товстоногова «Когда я снова стану маленьким», «Снежная королева» Романа Феодори из красноярского ТЮЗа, Театр имени Ленсовета со спектаклем «Путешествие Нильса» и др. Мы побывали на четырнадцатом «Арлекине». Фестиваль финансово поддерживает комитет по культуре Петербурга – в этом году он выделил пять миллионов рублей, а Союз театральных деятелей как учредитель дал пятьсот тысяч. Но для большого фестиваля это, конечно, недостаточно, и без помощи региональных властей привезти спектакли в Петербург почти невозможно. Так, в этом году из конкурса выпала «Манюня» омского ТЮЗа – очень смешной, живой спектакль по книге Наринэ Абгарян в постановке молодого режиссёра Евгении Никитиной. После ухода из театра его художественного руководителя Владимира Золотаря «Манюня» не получила обещанных денег на дорогу и не смогла приехать на фестиваль. Жаль, потому что она, вероятно, стала бы украшением программы, ведь новых хороших текстов о школьной жизни и современном детстве у нас мало, а в театре они практически отсутствуют, и мы по привычке довольствуемся 150-й версией «Денискиных рассказов».

Победителем нынешнего конкурса в итоге стал петрозаводский «Сын-медведь» – спектакль по карельским сказкам в постановке Национального театра Карелии. Сыгранный на двух языках, русском и карельском, спектакль втягивает зрителей в мир древней языческой культуры. Режиссёр Вячеслав Поляков и художник Егор Кукушкин мастерски поработали с фольклорной темой, сделав тонкую стилизацию, не страдающую лубочностью, за что и получили два диплома жюри, Гран-при и премию критиков в придачу.

Стилистика народных сказок была выбрана ещё в двух спектаклях, поставленных, впрочем, совсем не по фольклорным, а по авторским произведениям. Театр-Театр из Перми показал «Сказку о царе Салтане» в постановке Ирины Ткаченко. Этот спектакль-игра вписывает пушкинский сюжет в контекст обрядовой, ритуальной культуры. Перед началом действия артисты поют колядки и вовлекают зрителей в хоры, одеты они в костюмы натуральных цветов из льна, меха и овчины. Собственно же представление построено как игра в сказку, где декорации и необходимый

реквизит создаются на наших глазах из самых простых вещей: тканей, веревок, каких-то деревяшек и пр. Такой экостиль оказывается очень к лицу пушкинской сказке, имеющей глубокие народные корни.

Подобную фольклорную стилизацию использовал и Михаил Бартенева в пьесе «Елена Премудрая», поставленной в Театре обско-угорских народов «Солнце» из Ханты-Мансийска, за что получил диплом как лучший драматург фестиваля.

Москву на «Арлекине» представлял Детский музыкальный театр имени Наталии Сац со спектаклем «Лисичка. Любовь», демонстрирующим нетривиальную репертуарную политику его руководителя Георгия Исаакяна: поставить совсем не детскую философскую оперу Яначека так, чтобы подростки (а именно они являются главной целевой аудиторией спектакля) слушали и смотрели затаив дыхание, – это дорогого стоит.

Между тем дополнительная программа фестиваля вызвала едва ли не больший интерес, чем основные конкурсные спектакли. «Арлекин» уже давно заботится не только о конкурсе и раздаче призов, он также инициирует новые проекты, направленные на развитие детского театра. Уже несколько лет здесь проходят лаборатории современной драматургии и молодой режиссуры, в результате которых в петербургской афише появляются свежие названия и нетривиальные детские спектакли. В этом году лаборатория проводилась совместно с издательством «Самокат» и называлась «В театр на самокате». В её рамках было представлено несколько эскизов по книгам современных авторов, выпущенным издательством. Самым интересным из них оказался спектакль-бродилка учеников Геннадия Тростянецкого по рассказу Тома Штрассера «Волна» – он наглядно показывал, как быстро и легко фашистское, тоталитарное сознание захватывает неокрепшие умы. Эта умная и мастеровитая студенческая работа так понравилась жюри под руководством директора Павла Бубельникова, что получила от него спецприз.

Собственную лабораторию на «Арлекине» организовал и московский театр «Тень»: здесь питерских школьников учили фантазировать и выражать свои самые смелые и завиральные идеи с помощью бумаги и театра теней. Проект «Кружок барона Мюнхгаузена», по словам его вдохновителя Арсения Эпельбаума – создателя

«Елена Премудрая»

первого в России иммерсивного спектакля «Optimus Mundus», призван разбудить в детях креативное начало, столь необходимое в современном мире, где вчерашние безумные фантазии становятся повседневной реальностью.

Важной частью специальной программы стали социальные проекты, помогающие социализации детей с проблемами здоровья и психологическими травмами, решению проблем социально незащищённых граждан. Спектакль «Здесь и сейчас» международного проекта «Мир без границ» (Россия, Германия, Швейцария) с участием людей с аутизмом и синдромом Дауна даже завоевал приз зрительских симпатий, что характеризует публику «Арлекина» как самую гуманную и толерантную.

Откровением для многих зрителей стал и документальный проект «Испытай себя», где питерские школьники-подростки из престижных гимназий и пролетарских районов делились своими страхами, проблемами и желаниями. Сегодня, когда тинейджеры всё чаще уходят в опасные группы в соцсетях вроде нашумевших «Синих китов», ища там поддержки, которой они лишены в реальной жизни, а родители и школа их фатально не понимают и не хотят понимать, этот спектакль стал редкой возможностью для обеих сторон поговорить по душам о наболевшем. Например, выяснилось, что в век современных коммуникаций самой популярной и болезненной среди подростков стала тема одиночества. И после фестивального показа зрители не хотели расходиться, обсуждая увиденное.

Но спектакль «Испытай себя» – лишь вершина айсберга, а в основе этого серьёзного проекта, реализованного театром «Зазеркалье» совместно с Гёте-институтом, была тщательная подготовка театральных педагогов, которые в общей

сложности прослушали 50 часов лекций и мастер-классов от режиссёров и драматургов, преподавателей РГИСИ – Бориса Павловича, Галины Ждановой, Екатерины Бондаренко и других. Так что теперь они смогут вести театрально-терапевтическую работу со школьниками и создавать подобные документальные спектакли, как говорится, на местах.

Однако самой, наверное, сильной работой на «Арлекине» был документальный спектакль Михаила Патласова и Анны Юньшевой «Цель визита/Zwischenraum» – российско-немецкий проект, в котором принимали участие тинейджеры из бывших советских республик, живущие в Петербурге, а с германской стороны – беженцы из Сирии, Ирана, Эфиопии.

Они встретились, чтобы рассказать миру свои собственные истории, у кого-то смешные и наивные, но по большей части страшные: о боях стенка на стенку, о жестоких правилах общежития в чужой стране, о том, как бежали с родины – порой нелегально, в морских контейнерах, рискуя быть обнаруженными и выброшенными за борт. Об этих жутких случаях подростки говорили нейтрально, как о чём-то очень обычном, но от этого их рассказы звучали ещё страшнее.

Спектакль вышел разноязыким не только с лингвистической, но и с театральной точки зрения. Немецкие эпизоды – жёсткие, чётко структурированные и политизированные: тут говорили про партии, национальные меньшинства, религиозный экстремизм. Русские – более игровые, личные и житейские: о том, как кавказцы кадрят русских девчонок, как должны вести себя примерные узбечки, чтобы выйти замуж, об отношениях в школе и т.д. Иногда спектакль казался избыточным, но режиссёр признался, что не мог диктаторской рукой резать наработки ребят – это же их настоящая жизнь. В конце концов, задачей команды было не создание некоего продукта для фестивалей, а работа с подростками, на которых, по их собственному признанию, этот проект сильно повлиял, освободив от ксенофобских и шовинистских идей. После тяжёлого двухчасового спектакля они не хотели расходиться и долго ещё зажигали на импровизированном танцполе: один парень отплясывал лезгинку, другой крутил брейк-данс. И такой человеческий результат порой важнее театрального, ведь театр всегда мечтал влиять на умы и души, объединять людей. Здесь это наконец получилось.

«The Tale of Tsar Saltan»

At Harlequin Festival Everything is Quite Grown Up

Marina SHIMADINA

Photos courtesy of the press-service of Harlequin Festival of Theatre Art for Children

HARLEQUIN FESTIVAL OF THEATRE ART FOR CHILDREN IN SAINT-PETERSBURG WAS CREATED AS A CHILDREN'S ANALOG OF THE GOLDEN MASK, SO THAT EVERYTHING HERE IS QUITE GROWN UP IN TERMS OF AN EXPERT BOARD THAT SELECTS THE MOST INTERESTING PLAYS FROM ALL OVER THE COUNTRY, A JURY, DIPLOMAS FOR THE BEST ONES, AND FINALLY, THE GRAND PRIX – HARLEQUIN NATIONAL AWARD, WHICH BESIDES AN ELEGANT STATUETTE INCLUDES A 300,000 RUBLES OF PRIZE MONEY FOR STAGING A NEW PLAY.

This award once was received by Tovstonogov Bolshoi Drama Theatre's play "When I am Little Again", "The Snow Queen" by Roman Feodori from Krasnoyarsk Youth Theatre, Lensovet Theatre with the play "The Wonderful Adventures of Nils", etc. Our reporter visited the 14th Harlequin Festival. The festival is supported financially by St. Petersburg Committee for Culture – this year, the amount of 5 million rubles has been allocated to it, : 500 thousand rubles was given by the Union of Theatre Workers of the Russian Federation as a founder. However, for a big festival this is certainly not enough. Also without the help of regional authorities, it is not possible to bring performances to St. Petersburg. For instance, this year the festival has lost "Manyunya" of Omsk Youth Theatre – a very funny and lively play based on Narine Abgaryan's book in the production of a young director Evgeniya Nikitina. After the artistic director Vladimir Zolotar quitted the theatre, "Manyunya" did not receive a promised amount of money for traveling and could not come to the festival, although the play could become a highlight of the program. There are very few good new texts about school life and modern childhood, there is practically none in theatre, and out of habit, we are satisfied with the 150th version of "Deniska's Stories."

Finally, the current competition's winner became "The Son-Bear" of Petrozavodsk's National Theatre on Karelian tales. Being played in two languages, Russian and Karelian, the play draws audience into the world of ancient, pagan culture. Director Vyacheslav Polyakov and artist Yegor Kukushkin masterfully interpreted a folklore theme, made a fine stylization, and deserved two prizes of jury, the Grand Prix and critics' award, in addition.

Stylistics of folk fairytales was chosen for another two productions, which, however, were not based on folklore, but on author's works. Perm's Theatre-theatre showed "The Tale of Tsar Saltan" staged by Irina Tkachenko. This performance-game inscribes Pushkin's plot in the context of a ritual culture. Prior to beginning of the action, artists sing carols and get spectators involved in round dances, they are dressed in

costumes of natural colors out of flax, fur and sheepskin, and the show itself is constructed as a fairy tale game, where stage scenery and necessary props are created right before our eyes out of the simplest things: fabrics, ropes, some pieces of wood and so on. And this eco-style turns out to be awfully becoming to a Pushkin's fairy tale with deep folk roots.

Mikhail Bartenev used similar folklore stylization for the play "Elena the Wise" staged at the Theatre of Ob-Ugric peoples "Sun" from Khanty-Mansiysk and was honored as the best playwright of the festival.

Moscow at the festival was represented by Natalia Sats' Moscow State Opera and Ballet Theatre for Young Audience with "Little Fox. Love" which demonstrates the nontrivial repertoire policy of its leader Georgiy Isaakyan: to stage rather unchildish philosophical opera of Janáček is such way that made even teenagers' audience to listen and look with bated breath – it is worth a lot.

But even more interesting than the main competitive productions of Harlequin was an additional program. The festival has long turned into an institution, concerned not only about the contest and distributing prizes, but also initiating new projects aimed at the development of the children's theatre. For several years by now, laboratories of modern dramaturgy and young directing have been conducted, as a result of which St. Petersburg's playbill was enriched by new names and nontrivial children's plays. This year the laboratory was conducted together with Samokat (Scooter) Publishing House and was called "To the theatre by scooter."

Its own laboratory at Harlequin held also Moscow Children's Theatre "Shadow":

here St. Petersburg's schoolchildren were taught to dream up and express their boldest and absurd ideas with the help of paper and shadow play. The project "Baron Munchausen's Circle", according to its inspirer Arseniy Eppelbaum, the maker of the first immersive play "Optimus Mundus" in Russia, is designed to awaken in children creativity, which is so important in today's world where wild ideas of yesterday become everyday reality.

An important part of the special program were social projects that help social adjustment of children with health problems and psychological trauma, solving problems of socially vulnerable groups. The play "Here and Now" of the international project "World Without Borders" (Russia, Germany, Switzerland) with the participation of people with autism and Down syndrome even won the Audience Choice Award, that proves the public of Harlequin to be the most tolerant and humane.

"Try Yourself" documentary project became a revelation for many spectators, when St. Petersburg schoolchildren-teenagers from prestigious gymnasiums and working-class districts shared their fears, problems and desires. Today, when teenagers often join dangerous groups in social networks like notorious "Blue Whale" suicide challenge, looking there for support, which they are deprived of in real life, and parents and school fatally do not understand them and do not want to understand, this production became a rare opportunity for both parties to have a heart-to-heart talk about sensible subjects. For example, it turned out that in the age of modern communications the theme of loneliness became the most popular and painful subject for teenagers. After festival sho, the audience for a long time did not feel like leaving, discussing what they had seen.

Probably the most powerful work at Harlequin Festival was a documentary play by Mikhail Patlasov and Anna Yunysheva "The Purpose of the Visit/ Zwischenraum", a Russian-German project with the participation of teenagers from the former Soviet republics who live in St. Petersburg, and from the German side – refugees from Syria, Iran, Ethiopia. They met to tell the world their stories, some of them are funny and naive, but

mostly terrifying: about battles wall to wall, about brutal rules of staying in a foreign country, about how they fled their homeland – sometimes illegally in sea containers, taking a risk of being discovered and thrown overboard. These terrible cases teenagers communicated rather indifferently, as something very ordinary, but this made them sound even more terrible.

The performance turned out to be multilingual not only in terms of linguistics, but also from theatrical point of view. German episodes are tougher, clearly structured and politically charged. The conversation here is about parties, national minorities, and religious extremism. Russian ones are more role-playing, personal and worldly... As Caucasians pick up Russian girls, how should exemplary Uzbek girls behave themselves to get married, about relationship in school and so on. Sometimes the performance seemed superfluous, but the director confessed that he could not cut off the children's experience dictatorially, because this is their real life. In the end, the team's mission was not to create a theatrical product for festivals, but to deal with teenagers, who, according to them, were greatly influenced by the project, became free from xenophobic and chauvinist ideas. After a hard two-hour performance they did not want to leave and for a long time were still partying on an improvised dance-floor – one guy was dancing lezginka, and another one doing break-dance. And such human output is sometimes more important than the theatre one. After all, theatre has always dreamed of influencing minds and souls, uniting people – and here it finally happened.

