

ТЕАТРОМ ЖИВ ЕДИНЫМ ЧЕЛОВЕК

Ирина Алтатова

В ЯРОСЛАВЛЕ ПРОШЁЛ ЮБИЛЕЙНЫЙ XV
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОЛКОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

*«Война», Эдинбургский фестиваль, Чеховский
фестиваль и студия «СаунДрама» (Россия -
Великобритания), реж. Владимир Панков*

Э тот сценический форум зародился в 2000 году и был приурочен к 250-летию первого русского театра, созданного Фёдором Волковым в Ярославле, ныне имеющего статус Российского государственного академического театра драмы имени Волкова. Поначалу фестиваль проходил под девизом «Волкову, Волкову, Волкову всем мы обязаны!» и представлял в основном театры российской провинции. Сегодня у него другой девиз: «Русская драматургия на языках мира» – и международный уровень.

Форум стал многожанровым и включает в свою афишу не только драматические спектакли, но и кукольные, оперные, балетные. Он обзавёлся популярным форматом читок и ведёт обширную образовательную програм-

му с лекциями и семинарами ведущих мастеров театра. Именно в рамках этого фестиваля ежегодно вручаются премии правительства РФ имени Фёдора Волкова «За вклад в развитие театрального искусства». XV форум в день своего открытия открывал персональные имена и названия театров-лауреатов. Ими стали художественный руководитель воронежского Камерного театра Михаил Бычков, Пермский ТЮЗ, возглавляемый Михаилом Скомороховым и Рязанский государственный театр кукол под руководством Валерия Шадского.

В последние годы фестиваль, ведомый его арт-директором Ольгой Никифоровой, предлагает ярославской публике немало «изюминок», тем самым повышая свой престиж. В этом году, например, именно в Ярославле состоялись две российские премьеры весьма значимых спектаклей: «Во-

йна» Владимира Панкова (совместный проект Международного фестиваля имени Чехова, Эдинбургского фестиваля и московской SoundDrama Studio) и «Чайка» Оскараса Коршуноваса (Городской театр Вильнюса, Литва). «Войну» впервые сыграли в августе этого года в Эдинбурге, московских показов придётся ждать ещё почти год. А «Чайка» только после Ярославля отправится на другие престижные фестивали, в том числе в петербургский «Балтийский дом».

Юбилейный форум задумал познакомить ярославских зрителей с жанром оперы, тем более что проверка балетами Начо Дуато в прошлом году была пройдена успешно. Для дебюта привезли нашумевшего «Фауста» Шарля Гуно в постановке Игоря Селина из знаменитого Новосибирского театра оперы и балета. Причём показ прошёл в довольно изобретательном формате. Поскольку

«Чайка», театр «Читен» (Япония), реж. Мотои Миура

сцена Волковского театра значительно уступает в размерах новосибирской и не вместила бы ни декораций, ни массовых сцен, решили дать эту оперу в концертном исполнении. А на большой экран транслировался качественно записанный «настоящий» спектакль, зрелищный и масштабный. На сцене же разместились оркестр, хор и солисты, которые синхронно с записью вели

«Чайка» ОКТ – Вильнюсский городской театр (Литва), реж. Оскарас Коршуновас

Фото: Д. Матвеев

«Чайка» ОКТ – Вильнюсский городской театр (Литва), реж. Оскарас Коршуновас

Фото: Д. Матвеев

свои партии. И было это необычно и интригующе, поскольку позволяло в одно и то же время увидеть и услышать своеобразные импровизации на великую тему Гуно. Судя по реакции зрителей, которая ничем не отличалась от оваций и криков «Браво!» в любом оперном театре мира, этот опыт пришёлся по вкусу местной публике.

Всего же в фестивальную афишу вошло 16 спектаклей из России (Москва, Новосибирск, Воронеж, Екатеринбург, Пермь, Рязань и Ярославль), Литвы, Хорватии, Германии и Японии. А в офф-программе показали ещё и датский спектакль для детей. Плюс состоялись читки современной польской драматургии.

Для открытия был выбран спектакль «Война» Панкова. Этот глобальный проект, приуроченный к столетию со времени начала Первой мировой, затевался ещё два с половиной года назад, а сегодня поразительным образом попал в болевые точки современности, которые вдруг предельно откровенно обнаружились не где-то далеко, а у нас.

Объединив произведения Олдингтона, Гумилёва и Гомера, смешав русский, английский и греческий языки, синтезировав музыку, звук, свет, роскошь декораций Максима Обрезкова, Панков создал действо поразительной силы. Показал войну как временную реальность и символическую константу всей истории человечества – в патриотическом угаре воинской славы и одновременном ужасе от потери близких, утраты человеческого в самих себе. В качестве главного героя представлен молодой художник Джордж (Павел Акимкин), этой войной перемолотый и с неё не вернувшийся. Он теряет здесь всё: искренность чувства и умение любить, талант – кисти уже не держатся в его дрожащих руках, а последние картины он, кажется, пытается писать собственными слезами, потом и кровью, проводя кистями по глазам и лбу.

Впрочем, здесь очень многое было понятно без слов, но с помощью вокала и пластики, зрелищных метаморфоз, виртуозной игры с предметами: харо-

новские вёсла вдруг обернутся античными копьями, а кисти художника станут спицами от клубка судьбы, нити которого опутают всех без разбора. Над сценой взмывают шинели и фраки, поднимаются и падает «старорежимная» хрустальная люстра, рояль постепенно утрачивает свою суть и становится просто мешающим предметом. А лейтмотив всего спектакля – крик, плач, стон доведённого до иступления человека, переходящий в страшный звук воющей сирены.

Контрастом к этому мощному зрелищу стала минималистская «Чайка» Коршуноваса, которую также впервые увидели российские зрители. Режиссёр решительным образом отсёк всё внешнее, декоративно-визуальное, оставив своих артистов один на один с хрестоматийным чеховским текстом. Причём из него не было выброшено ни слова, сцены не менялись местами и не впускали в себя модную нынче отсебятину. Новая работа литовского режиссёра, выросшая из актёрской лаборатории, блистательным образом продемонстрировала, что для создания современного спектакля не нужно надевать ролики или нырять в «колдовское озеро». Достаточно вникнуть в чувства и мысли персонажей, примерив их на себя, на историю своей жизни. Притом у Коршуноваса и его актёров и в помине не было дидактичности или излишнего серьёза. Спектакль, весь пропитанный юмором, самопародией, игрой, виртуозно синтезирует при этом смех и печаль.

Получилась история не просто о лишних людях, но о целых потерянных поколениях, без вины виноватых, попавших «в запендю» потому, что так распорядилась судьба. И речь не столько о театре, таланте и творчестве, сколько о человеческом одиночестве, которое здесь оказывается страшнее всего на свете. Вот почему безмерно жаль нервного до истеричности Треплева (Мартинас Недзинскас), которого никто не любит – и в этом первопричина всех бед. Он

ревнует Тригорина (Дарюс Гумаускас) даже не к Нине (Гяльмине Глямжайте), а скорее к матери. Пожалуй, здесь можно усмотреть эдипов комплекс... Не от испорченности – от беды. А Нина в маечке с изображением Мэрилин Монро так похожа на тысячи юных провинциалок, рвущихся в столицы на покорение творческих олимпов, которые им совсем не по плечу.

И это всего лишь небольшой фестивальный срез, демонстрация новинок, пока ещё мало знакомых российской публике. Ярославцы же смогли увидеть уже ставшие знаменитыми спектакли МХТ имени Чехова, «Мастерской Петра Фоменко», Театра имени Маяковского, Центра Мейерхольда, постановки воронежцев и екатеринбуржцев, удостоенные престижных наград и премий, включая «Золотую маску». И самое главное, вероятно, то, что именно благодаря фестивалю публика весьма театрального города Ярославля получает много новых представлений о том, что такое мировой театр сегодня – в его лучших проявлениях.

УКИ МОЖНОВТ
ОРНОМОЖЕТ ВСЕХ
ЭЛЕГДАВАТЬ ЭФФЕКСП
ЕРИРОДЕЙСУ И
ПРАБСОЗМОЖЕТ,
ВЫПОМОЖЕТНЫЙ,
ВАТЕЛЬК ОТОВАТЕ БОЙТЕ
РАЧНО СОЗРОСЛО

«Чайка» ОКТ – Вильнюсский городской театр (Литва), реж. Оскарас Коршуновас

Фото: Д. Матвеев

HEADING MAN LIVES BY THEATRE ALONE

Irina Alpatova

SUBHEADING YAROSLAVL HOSTED
XV INTERNATIONAL VOLKOV FESTIVAL

«Чайка» ОКТ
– Вильнюсский
городской
театр (Литва),
реж. Оскарас
Коршунovas

Photo by D. Matvejev

This theatre forum was established in 2000 and was dedicated to the 250th anniversary of the first Russian theatre founded by Fyodor Volkov in Yaroslavl, which today has the status of Volkov Russian State Academic Drama Theatre. At first, the Festival was held under the motto: “We owe it to Volkov, Volkov, and Volkov alone!” and mainly presented theatres of the Russian provincial towns. Today it has a different motto: “Russian playwriting in the languages of the world,” and the status of an international event.

The range of genres covered by the Forum has evolved to include not only drama performances, but also puppet shows, opera, and ballet. The Forum features a popular read-through format and offers an extensive educational programme with lectures and workshops conducted by acclaimed masters of the stage. It is here, at this Forum, that annual Russian Government’s Fedor Volkov awards “For Contribution to the Development of the Performing Arts” are given away.

On the day of the opening of the XV Forum, the names of the nominated theatre workers and theatres were unveiled. The list of nominees included artistic director of the Voronezh Chamber Theatre Mikhail Bychkov, Perm Young People’s Theatre headed by Michael Skomorohov and Ryazan State Puppet Theatre managed by Valery Shadsky.

In recent years, the Festival, presided by its art director Olga Nikiforova, offered Yaroslavl’s playgoers a lot of specialties, thereby enhancing the Festival’s prestige. This year, for example, two very important premiers: The War by Vladimir Pankov (a co-production of the International Chekhov Festival, the Edinburgh Festival, and the Moscow Soundrama Studio) and The Seagull directed by Oskaras Korsunovas (Vilnius City Theatre, Lithuania) were shown.

The War was played in August of this year in Edinburgh for the first time. It will be premiered in Moscow only almost a year later. The Seagull will be shown at other prestigious festivals, including the Baltic House Theatre Festival, held in St. Petersburg, only after its release in Yaroslavl.

According to the design of the Forum, celebrating its 15th anniversary, Yaroslavl playgoers were supposed to be introduced to the genre of opera, especially since last year’s presentation of ballets by Nacho Duato proved to be a success. The “much-talked-about” Faust by Charles Gounod, staged by Igor Selin from famous Novosibirsk Opera and Ballet Theatre, was selected for the debut. The opera was presented in a rather ingenious format. Because the stage of the Volkov Theatre is much smaller, to compare to the Novosibirsk’s one, and would not accommodate the stage set or crowd scenes, it was decided to show the opera in its concert version.

At the same time, a high quality recording of the “real,” entertaining, sweeping performance was being broadcast on the big screen in the opera house. The orchestra, choir and soloists, performing in sync with the recording, were observed on the stage. It was an unusual and intriguing show, as the audience could see and hear unique improvisations on the great themes of the Gounod’s opera.

Judging by the audience reaction – typical of any opera house of the world

«Чайка» ОКТ
– Вильнюсский
городской
театр (Литва),
реж. Оскарас
Коршунovas

– applauding and shouting “Bravo!”, this experience was well appreciated.

The Festival’s playbill included a total of 16 productions of Russian (Moscow, Novosibirsk, Voronezh, Yekaterinburg, Perm, Ryazan, and Yaroslavl), Lithuanian, Croatian, German and Japanese performing arts companies. In addition, a Danish play for children was shown as part of the off-programme. On top of that, a read-through of contemporary Polish playwriting was conducted.

The festivities were kicked off with the performance of Pankov’s *The War*. The idea of this outreaching project dedicated to the centenary of the beginning of World War I was conceived two and a half years ago, but it managed to address the weak points of our time, revealing them in all frankness and showing that they are our reality and not something remote and long forgotten. Pankov created a strikingly powerful action by combining works of Aldington, Gumilev, and Homer, mixing

Russian, English, and Greek languages, introducing electronic music, sound, and light, incorporating a luxury scenic design by Maxim Obrezkov.

Pankov showed the war as a temporary reality and a symbolic constant of the history of mankind – a contrast between the patriotic frenzy of military glory and the horror of the loss of loved ones, and humanity in themselves. The protagonist in this play is a young artist George (played by Pavel Akimkin) milled by this war and left on the battlefield. He loses everything here: the sincerity of feelings, the ability to love, his talent – he can no longer hold a brush in his trembling hands, and it seems that he tries to paint his last picture with his own tears, sweat and blood, moving the brush across his eyes and forehead.

Actually, most of the action, enliven with vocal, plastique, spectacular metamorphosis, virtuoso transposition of objects, can be understood without words:

Charonian oars will suddenly turn into ancient spears, painter’s brushes will become the spokes for a coil of fate, whose threads entangle all men indiscriminately. Military overcoats and tail coats soar above the stage, an “old-regime” crystal chandelier rises and falls, grand piano gradually loses its essence and turns into an obstacle. The leitmotif of the entire play – screaming, crying, and moaning of a man driven to frenzy, that transforms to a terrible sound of howling siren.

Contrasting this powerful action is the minimalist *Seagull* presented by Korsunovas to Russian audience for the first time. The director decisively cut off everything superficial, scenic and visual, leaving the actors tete-a-tete with Chekhov’s iconic texts. And not even a word was excluded from the original text, there were no swapping of scenes or so popular these days ad-lib.

This new work of the Lithuanian director that grew out of an actors workshop demonstrated in a brilliant way that there is no need to put on roller-skates or dive in a “magic lake” to stage a contemporary production. All that is needed is to gain an insight of the feelings and thoughts of the characters, put yourself in your character’s shoes and analyze the character from the perspective of your own life. And there was no trace of excessive didacticism or seriousness in Korsunovas’s production or in his actor’s performance. The performance was saturated with humor, self-parody, game and synthesized laughter and sadness.

The story is not just about superfluous people, but about lost generations, those guilty without guilt, caught in a trap set by their fate. And it’s not so much about the theatre, talent and creativity, as about human loneliness, which in this play turns out to be worse than anything else in the world. That’s why jumpy, almost to the state of hysteria, Trepleva (Martynas Nedzinskas), whom nobody likes – and this is the root cause of all his problems – elicits compassion.

He is jealous not even of Nina’s (Gyalmine Glyamzhayte) relationship with Trigorin (Darius Gumauskas), but rather of the one with the mother. Perhaps, here one could identify the signs of the Oedipus complex... Not from bad temper – from calamity. And Nina in a T-shirt with a picture of Marilyn Monroe is so similar to thousands of young provincials, dying to get to the capital city to conquer the heights of the “creative Olympia,” – the task beyond their depth.

And this is just a small slice of the Festival – demonstration of novelties, yet little known to the Russian audience.

Yaroslavl residents had an opportunity to see famous award-winning (including “Golden Mask”) productions of Chekhov Moscow Art Theatre, “Pyotr Fomenko Workshop,” Mayakovsky Theatre, Meyerhold Centre, plays of Voronezh and Yekaterinburg theatres. But, perhaps, the most important of all is that thanks to the Festival, Yaroslavl – the city known for its affection for performing arts – can get an insight of the today’s world theatre at its best.

«Чайка»
театр «Читен»
(Япония), реж.
Мотои Муура

УКИ МОЖНОВТ
ОРНОМОЖЕТ ВСЕХ
ЭЛЕГДАВАТЬ ЭФФЕКСП
ЕРИРОДЕЙСУ И
ПРАБСОЗМОЖЕТ,
ВЫПОМОЖЕТНЫЙ,
ВАТЕЛЬК ОТОВАТЕ БОЙТЕ
РАЧНО СОЗРОСЛО

