

Большие театры малых городов

Нижегородская область радуется не только искусством областного центра

Ирина АЛПАТОВА
Фото предоставлены

Фото: Андрей Синельников

Этой весной в Нижегородской области состоялся традиционный театральный смотр-конкурс «Творческая удача». Его формат весьма своеобразен: в течение пары недель столичные и местные критики смотрят все премьеры сезона, а потом сами выносят вердикт, кто в спектакле конкретного театра и города этой премии заслуживает. И надо признать, по-хорошему удивили заезжих гостей спектакли именно малых городов.

Собственно Нижний Новгород театрам представлять не надо: в нём много театров на все вкусы, творческие пристрастия и возрасты. Знаменитая Нижегородская драма, популярный ТЮЗ, набирающий очки театр «Комедия», любопытный кукольный, несколько музыкальных коллективов, да и учебные театры городского училища и консерватории тоже регулярно показывают горожанам дипломные спектакли выпускников.

Но замечательно, что театральное искусство здесь отнюдь не сосредоточено в областном центре – в малых городах оно развито и любимо публикой не меньше. Причём, несмотря на трудности существования, театры в них не избегают смелых поисков и экспериментов. Мы успели посетить четыре города: Саров, Дзержинск, Кстово и Арзамас, где посмотрели спектакли пяти театров, которые работают в очень разных условиях – как финансовых, так и «жилищных». Но ни один коллектив не породил ощущения ненужности своему городу и уж тем более сожаления по поводу артистов, режиссёров, художников и других подвижников, которые там трудятся.

Пожалуй, в наиболее сложных условиях работает сегодня Арзамасский театр драмы, ведущий свою историю с 1943 года. Великолепное здание, в котором этот коллектив много лет играл свои спектакли, сейчас можно увидеть лишь на сайте театра. Вот уже который год идёт то ли реконструкция, то ли реставрация, а театр тем временем вынужден делить помещение с городской музыкальной школой. И перед началом спектакля в коридорах этого типового школьного здания можно встретить и загримированных актёров, которые торопятся на сцену, и юных музыкантов, спешащих домой после занятий.

Тем не менее главный режиссёр театра Аман Кулиев представил на суд жюри не какую-нибудь малобюджетную поделку, а спектакль «Ромео и Джульетта», да ещё в новом, не очень знакомом публике переводе Осии Сороки. Материальные трудности постановщик обернул на пользу спектаклю, который благодаря художнику Владимиру Дубровскому превратился в балаганное действо, площадное, средневеково-мрачное, грубоватое. А Джульетта в блистательном исполнении Елены Быстровой стала лирическим центром спектакля, Актриса получила приз «Творческая удача» и действительно играла так, что и в столице могли бы позавидовать.

В маленьком городке Кстово есть только театр кукол, который тоже не имеет своего помещения и приютился на первом этаже и в подвале обычного жилого дома. В этом пространстве спектакли играют артисты и руководство не считают ниже своего достоинства выезжать в детские сады и школы. Но вот что хочется отметить особо: в кукольном театре небольшого города давно не доводилось видеть такой высочайшей постановочной культуры. В спектакле «Огниво» (режиссёр и художник Вячеслав Житков) и куклы, и декорации выполнены виртуозно, с любовью к деталям – они были смысловыми и зрелищными одновременно. А постановка сочетала в себе приёмы традиционного театра кукол и новаторские видеопроекции и песочную анимацию. Так что зрителям этого театра можно только позавидовать, а коллективу пожелать успехов.

Дзержинский театр кукол оказался более традиционным, но ни в коем случае не старомодным. По крайней мере, спектакль «Гулливер в стране лилипутов» опытного режиссёра Владимира Каза-

Фото: А. Канатъев

«Ромео и Джульетта»

XXXXXXXXXX

ченко представил и редко используемые петрушечные куклы, и живой актёрский план (Гулливер – Андрей Тихонов), и привычные декорации, и компьютерную анимацию. Для коллектива этого театра главное – создавать так называемые семейные спектакли, где каждый зритель, будь то ребенок или бабушка, обязательно вычленил из множества смыслов свой – и в результате все останутся довольны.

А вот Дзержинский театр драмы славит преданной публикой, которая, как нам рассказывали, своих артистов и режиссёров, а также и спектакли в целом в обиду ни за что не даст. Бывали даже случаи, когда заезжих критиков очень просили быть беспристрастными, но мягкими – чтобы не нанести ненужную травму. У этого коллектива всё хорошо не только с публикой, но и с прекрасным, поистине театральным зданием. Здесь почти всегда аншлаги. Есть профессиональные артисты и весьма грамотное руководство, которое не боится рисковать и доверять премьерные спектакли на большой сцене начинающим режиссёрам.

Таков, например, «Стеклянный зверинец» в постановке молодой актрисы

Марии Шиманской, завершающей своё режиссёрское образование в Щукинском училище в Москве. Шиманская показала достаточно перспективным режиссёром: с первой попытки отлично справилась с укрощением большой сцены, виртуозно вписав в неё (с помощью художника Ирины Евдокимовой) обычно играемую в камерных залах пьесу Теннесси Уильямса. Режиссёр поработала с театрализацией действия и пространства, с «новыми формами» и традиционной психологией, а также уверенно управляла эмоциональным состоянием зрителей. Спектакль вмещал в себя «неопределённое время», заданное автором, отстранение от разыгрываемой сегодня истории и возвращение к ней. Актёры Юлия Ильина (Аманда), Екатерина Балунина (Лаура), Денис Мартынов (Том) и Вячеслав Рещиков (Джим) точно и тонко сыграли все нюансы притяжения-отталкивания героев.

Наконец, Саровский драматический театр, возглавляемый директором Мариной Першиной. Он произвёл, пожалуй, самое сильное впечатление. Как, впрочем, и сам Саров – закрытый, а потому чистый и ухоженный, город, в котором нет преступности

и доминирует научно-техническая элита. Да, там тоже случаются конфликты – например, идут споры между церковью и светскими учреждениями о территориях и помещениях. Но где сейчас такого нет? Зато к театру отношение весьма серьёзное. Для него выстроено роскошное новое здание. Правда, оно ещё не до конца введено в эксплуатацию: Марина Першина пригласила нас на своеобразную экскурсию по стройплощадкам, где уже сегодня можно проводить затейливые квесты, а в будущем будет устроена малая сцена.

Одним из самых важных спектаклей нашего нижегородского путешествия стала чеховская «Чайка», поставленная Антоном Милочкиным. Любопытная, живая, нервная, современная постановка, парадоксальным образом соединяющая новые формы с традиционными. Этот спектакль словно бы поставлен самим Треплевым, проверяющим свои идеи на прочность. И в то же время здесь угадываются мотивы постановок знаменитого столичного режиссёра-художника Дмитрия Крымова, когда персонажи оказываются в замкнутом и забытом мире, где они, всё знающие наперёд, каждый вечер словно для самих себя разыгрывают эту историю, потому что иначе нельзя.

Впечатляет сценография Александра Зыбина с настоящим песком, в который уходят человеческие жизни, с луной-часами, напоминающими о быстротечности времени, и интересные актёрские работы Александра Бахановича (Сорин), Андрея Опалихина (Шамраев), Юлии Николаевой (Маша), Максима Солнцева (Тригорин).

В заключение стоит отметить: практически все театры Нижнего Новгорода и области – директорские. Это то, что

«Ромео и Джульетта»

«Ромео и Джульетта»

ЛОВКЛАГО ТОВАТЕ ЭТАБЛИЦЫ НАДЕЙСТВИЕ ОБНА ДЕЙ КОЛЮТНОСЛО ПРЕДИНИТЬ УПРОСТВИЕ ДЕТЕКТИРОВ КНИТЕ ОГРАНТЕ РАНИЕ РАЧНО

принято называть интендантским форматом: директор сам составляет репертуарные планы, выбирает режиссёров и, в принципе, осуществляет творческую политику. Однозначно сказать, хорошо это или плохо, сегодня невозможно. С одной стороны, институт художественных руководителей теряет свои позиции, потому что ответственности много, а свободы меньше. С другой – директора не только знают потребности своей публики, но и умеют считать деньги, что сегодня немаловажно. Но то, что Нижегородская область в театральном отношении представляет безусловный интерес, даже и обсуждать не надо.

Big Small Town Theatres

The Nizhny Novgorod Region Regales with More Than Administrative Centre Art

Irina ALPATOVA
Photos courtesy of

XXXXXXXXXXXX

This spring the Nizhny Novgorod Region held its traditional Artistic Triumph theatre festival competition. Over the course of two weeks critics view all of the season's premieres and award prizes. And we must admit that it was the small town productions that had pleasantly surprised the visitors.

Nizhny Novgorod really needs no introductions to theatre-goers: it has many theatres for every taste – the famous Nizhny Novgorod Drama Theatre, the popular Youth Theatre, the point scoring Komedia Theatre, the curious puppet theatre, several musical companies, city college and conservatory academic theatres that present their graduates' diploma productions.

But the amazing thing is that theatre art here is not concentrated in the administrative centre alone – it is no less developed and loved by audiences in small towns. Moreover, despite the hardships of their existence, theatres there do not steer clear of bold quests and experimentation. We managed to watch productions from five theatres in four towns: Sarov, Dzerzhinsk, Kstovo, and Arzamas. They all operate under very different conditions – both financial and “living.” Yet none of the companies created a sense of being irrelevant to their town.

The Arzamas Drama Theatre, which traces its roots to 1943, is operating under what are perhaps the most difficult conditions. The theatre's magnificent building can now only be seen on its website – the building's reconstruction or restoration has been going on for years now, and meanwhile the theatre is forced to share facilities with a municipal music school. And prior to the start of each production, one can find both make-up wearing actors and young musicians roaming the hallways of a typical school building.

Nevertheless, the production the theatre's director Aman Kuliev presented before the jury was not some small-budget hack but “Romeo and Juliet”, and a new translation of it by Osiya Soroka to boot, one that is not overly familiar to the audiences. The director turned the theatre's financial difficulties to the production's advantage, and thanks to

“Romeo and Juliet”

designer Vladimir Dubrovsky it became a true farcical action, vulgar, crude, with Medieval gloominess. And Juliet in Elena Bystrova's brilliant performance (she received the Artistic Triumph award) became the production's lyrical centre.

The small town of Kstovo has only a puppet theatre which doesn't have its own place and has found shelter on the first floor and in the basement of a residential home. But they stage productions here two-three days a week, and the rest of the time the actors and the administration do not consider it beneath them to travel to kindergartens and schools. One thing we would like to give special mention to is the fact that the small town's puppet theatre has not seen such supreme staging culture in a long time. Puppets and set designs in the production of “The Tinderbox” (director and designer Vyacheslav Zhitkov) were created masterfully, with great love for detail – they were meaningful and spectacular at the same time. And the production combined traditional puppet theatre devices with innovative video projections and sand animation. We can only note

“Romeo and Juliet”

←—————→

**ЛОВКЛАГО ТОВАТЕ
ЭТАБЛИЦЫ
НАДЕЙСТВИЕ ОБНА
ДЕЙ КОЛЮТНОСЛО
ПРЕДИНИТЬ
УПРОСТВИЕ
ДЕТЕКТИРОВ КНИТЕ
ОГРАНТЕ РАННЕ РАЧНО**

how lucky that theatre's audience is and to wish the company best of luck.

The Dzerzhinsk Puppet Theatre turned out to be more traditional but by no means old-fashioned. At the very least, the production of "Gulliver's Travels: The Voyage to Lilliput" by experienced director Vladimir Kazachenko presented the rarely used Punch puppets, as well as live actors (Gulliver – Andrey Tikhonov), familiar set designs, and computer animations. The theatre's company is most interested in creating the so-called family productions where each member of the audience, be it a child or a grandmother, will be able to unfailingly isolate their own meaning out

of the multitude of meanings presented – and where everyone will be happy as a result.

The Dzerzhinsk Drama Theatre, on the other hand, boasts a loyal audience and a beautiful theatre building. Productions here almost always sell to a full house. There are professional artists and rather competent management that is not afraid of taking risks and trusting premiere productions on a big stage to beginning directors.

One such example is "The Glass Menagerie" staged by young actress Maria Shimanskaya who is finishing her degree in directing at the Shchukin Institute in Moscow. Shimanskaya seemed like a very promising director: on her very first attempt she handled the taming of the big stage beautifully, masterfully (with the help of designer Irina Yevdokimova) adapting to it Tennessee Williams' play that is normally performed in chamber halls. The director worked with stage adaptation of action and space, with "new forms" and traditional psychology, and she confidently managed her audience's emotional state. The production contained "an indefinite time" set by the author, the distancing from the story played out today and the return to it. Actors Yulia Ilyina (Amanda), Ekaterina Balunina (Laura), Denis Martynov (Tom), and Vyacheslav Reshchikov (Jim) portrayed all the nuances of the characters' attraction-repulsion with precision and finesse.

Last but not least, the Sarov Drama Theatre, headed by director Marina Pershina, made what was perhaps the strongest impression. Much like Sarov itself – a closed and consequently clean

and well-kept town with no crime and a dominating research and engineering elite. They have a rather serious attitude toward theatre. A magnificent new building was constructed expressly for its use. Although it is not fully operational yet: Marina Pershina invited us for a tour of sorts of the construction sites, where they can already conduct intricate quests and where in the future small stage will be set up.

One of the most important productions of our Nizhny Novgorod journey became Chekhov's "The Seagull" staged by Anton Milochkin. A curious, lively, nervous, contemporary production that paradoxically combines new forms with the traditional ones. The production seemed like it was staged by Treplev himself, who was testing the strength of his ideas. And at the same time we can discern in it the themes of the productions by the famous metropolitan director-designer Dmitry Krymov, when the characters find themselves in a closed off and forgotten world where, knowing everything in advance, they act out that story every night as if for themselves alone, because it has to be done.

The production impresses with Alexander Zybin's set design with real sand where human lives get drowned in, with the moon clock that reminds us of the fleetingness of time, and interesting acting work by Alexander Bakhanovich (Sorin), Andrey Opalikhin (Shamrayev), Yulia Nikolaeva (Masha), and Maxim Solntsev (Trigorin).

In conclusion we would like to note that virtually all theatres in Nizhny Novgorod and the region are managerial, quartermaster type: theatre manager himself establishes repertoires, chooses directors and basically manages the creative policy. It is impossible to say categorically today whether that's a good or a bad thing. On the one hand, the institute of artistic directors is losing its momentum because there's a lot of responsibility but less freedom. On the other hand, theatre managers not only know the needs of their audiences but they know how to count money, which is of no small importance this day and age. But the fact that the Nizhny Novgorod Region is of indisputable theatrical interest is not even up for debate.