

СТАРОРУССКИЕ СТРАСТИ

Ирина Алтатова

В СТАРОЙ РУССЕ
ПРОШЕЛ XVI
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ
КАМЕРНЫХ
СПЕКТАКЛЕЙ ПО
ПРОИЗВЕДЕНИЯМ
ДОСТОЕВСКОГО.

«Н е с каждым местом сговориться можно...». Так написала когда-то в своих «Северных элегиях» Анна Ахматова. Написала о Старой Руссе Достоевского, где «пышные каналы и в садиках подгнившие беседки». Но у самого писателя «сговор» с городом все же случился. Не зря же он прожил там восемь лет. В домике на набережной речки Перерыгицы закончил «Бесов», написал «Братьев Карамазовых», начал сочинять «Подростка» и обдумывать «Пушкинскую речь».

Полтора века спустя в Старой Руссе, кажется, мало что изменилось. Город был почти полностью разрушен в Великую Отечественную, но, к счастью, восстановлен в прежних очертаниях. Если пройтись поздним вечером по набережной, где нет ни автомобилей, ни прохожих, не сразу и определишь, какой нынче год, а то и век. И узкая речка до сих пор не «оделася в гранит», и булыжные мостовые совсем не предназначены для дамских «шпилек». А в маленьком садике за домом писателя, который давно уже стал домом-музеем, стоит такая тишина, что слышишь, как с веток падают капли. И по-прежнему растут и плодоносят яблони, плодами которых щедро награждают каждого участника фестиваля.

Фестиваль камерных спектаклей по произведениям Достоевского зародился в 1992 году. В 1996-м получил статус международного, а с 2001-го стал ежегодным. Когда-то он проводился только в Старой Руссе, но несколько лет подряд его открытие проходит в Новгороде на сцене Театра драмы имени Достоевского. Камерность – явление относительное, а площадки Старой Руссы не всегда могут вместить многолюдные постановки.

Но вот парадокс: Достоевский, столь обласканный театрами всего мира, чуть ли не единственный из наших великих авторов, кто для театра никогда не писал. Но этот изначальный внутренний

драматизм, коим пропитана каждая строка, будь то роман, повесть или маленький рассказ! Эти знаменитые психологические надрывы! Эти страсти в клочья и противоречивость характеров! Да каких там характеров – людей, гениально «сконструированных» писателем из живого материала. Драматизм мысли не менее эмоционально накален, чем чувственные перипетии. Глаза всех без исключения персонажей «обращены зрачками в душу» – самого писателя.

Вся Старая Русса стала подмостками для сочинителя «Братьев Карамазовых». До сих пор экскурсантам показывают: вот – домик Грушеньки, а на той стороне Перерыгицы – Катерины Ивановны.

У фестиваля особая атмосфера, которая диктует и формат, и правила поведения. Главный герой здесь – действительно Достоевский. И те места, с которыми столько связано, становящиеся невольными декорациями. Здесь важен непосредственный и сиюминутный диалог с самим Федором Михайловичем, важно нынешнее отношение к его творчеству каждого режиссера и актера. Возможен некий спор, но облаченный в художественную форму. И конечно же камерная обстановка во всей ее подлинности, где не столь давно еще в историческом масштабе слышались шаги и голоса самого Достоевского и его домочадцев.

Фестиваль уникален еще и тем, что в его формате запросто могут сойтись спектакли профессиональные и любительские, и даже с участием совсем юных артистов. Так, XVI фестиваль, 11 ноября завершившийся в Старой Руссе, представил сразу два таких спектакля: «Мальчики» (НОУ «Светлые знания», Театр молодого актера из Вологды) и «Наказание без преступления» (Театр-студия «Арлекин» из города Заречного Пензенской области). Тут вряд ли стоит оценивать профессиональное мастерство – все еще впереди. Скорее, нужно просто снять шляпу перед руководителями этих коллективов Ириной Старостенко и Натальей Кучишкиной, которые вос-

питывают своих актеров-подростков на таких материалах. Ведь тут не только тело совершенствуется, но и душа. А не менее юные зрители-рушане настолько эмоционально переживали увиденное, что не могли сдержать слез.

Всего на последнем фестивале было показано девять спектаклей из Сербии, Германии и России (Москва, Санкт-Петербург, Тамбов, Вологда и Заречный). Зарубежные спектакли почему-то всегда кажутся более трогательными. Ведь то, что у нас заложено в генах, актерам-иностранцам, вероятно, приходится постигать заново. Актриса Белградского театра «Бошко Буха» Зорица Йованович давно уже стала своеобразным талисманом этого фестиваля. Хрупкая женщина ростом в «полторы гитары» приезжает сюда уже в третий раз. Русская литература, в особенности Достоевский и Цветаева, – любовь всей ее жизни. Впервые несколько лет назад «Неточку Незванову» Зорица сыграла на сербском языке. Потом выучила русский и в этот раз представила новый вариант спектакля. А до этого были тоже русскоязычные «Бедные люди». Подружившись с участниками фестиваля, она стала ездить с новыми композициями по цветавским местам.

А вот Екатерина Чапандзе, представлявшая Берлинский драматический театр, уроженка России. В Германии она начала учиться актерскому искусству. Но российским пристрастиям не изменила – на европейских фестивалях играет моносpectакль «Сны Настасьи Филипповны» в постановке Татьяны Кнат. Играет очень по-русски, тепло, эмоционально, страстно.

В этом году моносpectаклей было на удивление много. Актер Тамбовского драматического театра Юрий Томилин представил публике собственную композицию «Повелитель букв», где в монтаже классических текстов и стихов (Достоевского, Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Карамзина) попытался сыграть судьбу небезызвестного Фомы

ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ ЗДЕСЬ –
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
ДОСТОЕВСКИЙ.
И ТЕ МЕСТА, С КОТОРЫМИ
СТОЛЬКО СВЯЗАНО,
СТАНОВЯЩИЕСЯ
НЕВОЛЬНЫМИ
ДЕКОРАЦИЯМИ.

Опискина из «Села Степанчикова и его обитателей», от рождения до открытого финала. Именно этот персонаж вдруг стал центральным в программе XVI фестиваля. Его историю рассказали Русский духовный театр «Глас» и театр «Сопричастность» (Москва). Правда, сценических открытий обнаружить не удалось, но то, что новгородско-старорусской публике темпераментно напомнили этот поучительный сюжет, уже важно.

Безусловным же фаворитом фестиваля стал моносpectакль «Аглая» актрисы Ольги Хоревой и режиссера Владимира Берзина по тексту Клима (московский театр «Школа драматического искусства»). Этот пост-Достоевский оказался не менее сильным и острым, пропитанным ритмами сегодняшнего дня, его психологическим нервом. В Старой Руссе «Аглая» стала событием, показавшим и направление, и территорию, где могут сегодня встретиться хрестоматийная классика и современный театр.

PASSIONS OF STARAYA RUSSA

Irina Alpatova

STARAYA RUSSA HOSTED THE
XVI INTERNATIONAL FESTIVAL
OF CHAMBER THEATRE BASED ON
THE WORKS OF DOSTOYEVSKY.

“Not every place yields up its secrets...” This was the phrase written by Anna Akhmatova in her “Northern Elegies”.

She wrote that about Dostoyevsky’s Staraya Russa, where there are “splendid ditches and rotting arbors in the little gardens”. The writer himself, however, managed to get the city to “yield up its secrets” after all. There was a reason he lived there for a whole eight years. It was in his little house on the banks of the Pererytitsa River that he finished writing “The Possessed” (“Demons”), wrote “The Brothers Karamazov”, began composing “The Adolescent” and planning “Pushkin Speech”.

A century and a half later, it seems very little has changed in Staraya Russa. The city was almost completely destroyed during World War II, but, fortunately, was restored in its previous form. If you took a late night walk along the riverbank, where there are no cars or passersby, you would be hard pressed to tell what year it was or even what century. The narrow river is still not “clad in granite”, and the cobblestone streets are less than comfortable for those wearing high heels. And the small garden in the back of the writer’s house, which has long become house museum, is so still and quiet that you can hear raindrops falling from the tree branches. And the apple trees are still growing and bearing fruit that is generously presented to every festival participant.

The Festival of Chamber Theatre based on the works of Dostoyevsky was created in 1992. In 1996 it achieved an international status, and became an annual event in 2001. At one point it was conducted only in Staraya Russa, but for several years now its opening ceremony has been taking place in Novgorod on the stage of the Dostoyevsky Drama Theatre. Chamber performances are a relative phenomenon, and the stages of Staraya Russa are not always capable of accommodating productions with a large number of performers.

But here’s a paradox: Dostoyevsky, who is treated with such consideration in theatres

all over the world, is just about the only one of our great authors, who never actually wrote for theatre. But that inherent internal drama, which permeates every line, be it a novel, a story or a short story! These famous psychological breakdowns! These passions that rip one to shreds and the contradictory nature of his characters! And not just characters but people that the writer «constructed» brilliantly from live material. The drama of thought is no less emotionally heated than the twists and turns of feelings. The eyes of all the characters without exception are «turned into the very soul» of the writer himself.

The entire Staraya Russa became the stage for the author of «The Brothers Karamazov». To this day, the town’s tour guides point out: here’s Grushenka’s house, and there’s the house of Katerina Ivanovna on the other side of Pererytitsa.

The festival has a special atmosphere that dictates both the format and the rules of conduct. The principal character here truly is Dostoyevsky himself. And those places that so much is tied to become unwitting sets. The important thing here is a direct and immediate dialogue with Fyodor Mikhailovich, the current attitude toward his work on the part of every director and actor. A certain argument is possible, but it must be couched in artistic form. And, of course, the chamber setting in all its authenticity, where the steps and voices of Dostoyevsky himself and members of his household were heard not so long ago from a historic standpoint.

The other unique feature of the festival is that its format can easily bring together professional and amateur productions, even featuring the youngest artists. Thus, the XVI festival that concluded in Staraya Russa on November 11 represented two such productions: «Boys» (Non-State Educational Institution «Svetliye Znaniya» [Bright Knowledge], Young Actors’ Theatre from Vologda) and «Punishment Without Crime» («Arlekin» Theatre-Studio from the city of Zarechny, the Penza Region). We shouldn’t concern ourselves with evaluating professional skill here just yet – there will be time for that later. Rather we should simply tip our hats to the directors

of these acting teams, Irina Starostenko and Natalia Kuchishkina, who are raising their teenage actors on such materials. These don’t just improve the body but the soul as well. And the equally young Staraya Russa spectators were taking these performances so much to heart that they couldn’t hold back their tears.

Altogether the latest festival featured nine productions from Serbia, Germany and Russia (Moscow, Saint Petersburg, Tambov, Vologda, and Zarechny). For some reason, foreign productions always appear more moving. After all, foreign actors are probably forced to grasp anew what we have hardwired into our genes. Zorica Jovanovic, actress from the Belgrade «Bosko Buha» Theatre, has long become a talisman of sorts for this festival. This slender woman «a guitar and a half» tall is coming here for the third time already. Russian literature, and Dostoyevsky and Tsvetaeva in particular, is the love of her life. Zorica performed «Netochka Nezvanova» for the first time several years ago in Serbian. Then she learned Russian, and this time she presented a new version of the production. Before that she also performed «Poor Folk» in Russian. Once she made friends with festival participants, she began taking her new productions to visit significant places from Tsvetaeva’s life.

Ekaterina Chapandze, who is representing the Berlin Drama Theatre, is a native of Russia. She began studying acting in Germany. She never betrayed her Russian affinities, though. At the European festivals she is performing a one-woman show «Nastasya Filipovna’s Dreams» in Tatiana Knat’s production. Her performance is very Russian, warm, emotional, and passionate. This year, there was a surprisingly large number of solo performances. Yuri Tomilin, actor from the Tambov Drama Theatre, presented the audience with his own composition titled «The Lord of Letters», where, using a montage of classical texts and poems (Dostoyevsky, Pushkin, Gogol, Lermontov, Karamzin) he attempted to act out the life of the infamous Foma Opiskin

THE FESTIVAL HAS A SPECIAL ATMOSPHERE THAT DICTATES BOTH THE FORMAT AND THE RULES OF CONDUCT. THE PRINCIPAL CHARACTER HERE TRULY IS DOSTOYEVSKY HIMSELF.

of «The Village of Stepanchikovo» from his birth to the open finale. It was this character that suddenly became paramount in the programme of the XVI festival. His story was told by the Glas Russian Spiritual Theatre and the Soprichastnost Theatre (Moscow). And even though there were no stage discoveries made, the fact that Novgorod and Staraya Russa audiences were vigorously reminded of this cautionary tale was already important.

Klim’s «Aglaya», a solo performance from actress Olga Khoreva and director Vladimir Berzin (School of Dramatic Art, a Moscow Theatre), became the festival’s indisputable favorite. This post-Dostoyevsky turned out to be just as strong and sharp, just as steeped in the rhythms of the here and now, in its psychological nerve. «Aglaya» became an event in Staraya Russa that pointed out both the direction and the domain, where textbook classics and contemporary theatre can come together today.