ТЕАТР ГОДА
Культура. – 2001. – 11–17 янв. – С. 4
11–17.1
2001

Мы выходим из стадии "выживания"

Великолепная пятерка

"Все решали сотые доли секунды", – сказал бы спортивный обозреватель, глядя, как взвешивали "за" и "против" эксперты и члены жюри, определяя победителей конкурса. Никогда еще претенденты на призовые места не "шли" так близко друг к другу, никогда еще не было столь трудной задачи у экспертов и членов жюри. Но если и в самом деле непросто назвать бесспорного лидера прошедшего театрального сезона, то превосходные спектакли, яркие актерские достижения, смелые режиссерские проекты и новые актерские имена – зримые черты нынешней российской театральной панорамы. Однако сомнения и споры позади. Пора поздравить победителей конкурса.

"Колесо" из Тольятти

Театр "Колесо", из города Тольятти – один из самых молодых театров России. 12 лет назад в городе-новостройке, возникшем на месте старинного Ставрополя-на-Волге, не было ни профессионального театра, ни каких бы то ни было театральных традиций. Все приходилось начинать с нуля. Но дух романтики первооткрывателей, азарт созидания нового театрального дела окрыляли и лидера Глеба Борисовича Дроздова, и прибывшую вместе с ним группу актеров-единомышленников. Это ему принадлежала смелая идея создать театр на совершенно новых по тем временам основаниях. Многое и в самом деле здесь возникало впервые и шло вразрез с привычными театральными порядками. Возрождали "контрактную систему" (общепринятую в дореволюционной России, но пугающую в советские времена своей радикальной новизной), стремились оптимально реализовать творческие возможности труппы, а о комфортных условиях актерского быта в Тольятти ходили тогда по России легенды. Все успевал и все удавалось неугомонному Глебу Дроздову! Уже работала театральная студия, и сегодня два выпуска Глеба Дроздова превосходно обученной и на редкость талантливой молодежи в полном смысле задают тон на профессиональной сцене. Спектакли выходили у Дроздова крепкие, четкой и выпуклой формы, насыщенные цветом и музыкой, – яркая театральность была в высокой мере свойственна его режиссерскому темпераменту. В актерских ансамблях никогда не меркла, не "растворялась" неповторимая артистическая индивидуальность исполнителя. Гротеск и фарс господствовали в его "Банкроте" Островского, пока в финале нота глубокой человеческой горечи не захватывала зрительный зал. Поединок Марии и Елизаветы в шиллеровской драме покорял глубиной и силой развития замысла. К сожалению, эта работа стала для режиссера последней.

Сегодня театр, созданный Дроздовым, переживает пору творческой зрелости, а Тольятти признан одним из театральных центров России: в театре "Колесо" весною прошлого года впервые прошел грандиозный по своим масштабам Международный театральный фестиваль на Волге "С Россией в XXI век", и, судя по всему, он будет иметь вполне успешное продолжение.

Русский сюжет

Академический театр драмы имени Ф.М. Достоевского – лауреат конкурса этого года – находится в одном из самых древних городов России – Новгороде Великом где за кремлевской стеной высятся купола Святой Софии, а на Торговой стороне открывается дивной красоты архитектурный ансамбль древнерусского зодчества – Ярославово дворище. Каким же должен быть театр в городе, где едва ли не каждая улица – музей и каждый перекресток дышит историей? Может быть, и театр должен жить по "музейным законам" города? Но может ли быть что-нибудь более противоестественным живой стихии театрального действа? Новгородский театр находит свое неповторимое лицо и свою единственно верную интонацию, обращаясь к русской классике, хотя репертуар его вполне современен и разнообразен. Нет, отнюдь не музейная тишина царила на премьере "Красавца-мужчины" Островского. Переполненный зрительный зал то и дело взрывался смехом и аплодисментами – такую увлекательнейшую вереницу "русских сюжетов", столь далеких и – увы! – "до боли знакомых", развернул на подмостках главный режиссер театра Алексей Говорухо. Верность духу, стилю автора – кредо новгородского театра. "Разбойникам" Шиллера Говорухо возвращает давно забытый в театрах романтический стиль "Бури и натиска", свойственный этой ранней юношеской пьесе гениального немецкого поэта. Здесь с успехом идет Достоевский (театр недаром носит его имя), здесь открывают для сцены неизвестную пьесу Писемского. Четыре года назад Новгородский театр стал лауреатом нашего конкурса, с тех пор он уверенно "набирал очки". Крепло мастерство его труппы, самозабвенно работал его главный режиссер, и сегодня театр уверенно смотрит в будущее.

Тывинский феномен

А на другом конце России в далекой и не самой богатой Тыве живет прекрасный творческий коллектив Тывинского государственного музыкально-драматического театра имени В. Кок-Оола, не раз выходивший победителем на фестивалях тюркоязычных театров "Туганлык" и "Науруз". Театр ярко выраженного национального колорита, не перестающий удивлять последовательностью и художественной законченностью стиля. Два корня определяют его успех – глубокое познание национальных традиций и освоение современной петербургской актерской школы, воспитавшей не одно поколение тывинских мастеров сцены. На стыке этих двух начал и возникает особый художественный феномен тывинского театра, владеющего с равным мастерством и тонким исполнительским психологизмом, и яркой напряженной метафорой. Тот, кому довелось увидеть спектакль "Вернись, мой друг, вернись!" Э.Мижита, едва ли забудет лавину конницы, дикой россыпью несущейся по степи, – талантливая и смелая театральная метафора – знак высокого мастерства исполнителей и режиссера А.Ооржака (само собой, театр не прибегает при этом к услугам натурального скакуна, которого непременно провели бы под уздцы по задам престижной столичной сцены).

Почетное звание ТЮЗ

И, наконец, замыкают список лауреатов два театра, каждый из которых имеет свое собственное творческое лицо, и в то же время в чем-то существенном они очень схожи: оба преданно служат детям и оба много лет возглавляют известные режиссеры – подлинные лидеры, оба никогда не меняли на афише почетное звание – "ТЮЗ".

Когда думаешь о Кировском ТЮЗе, о его главном режиссере Александре Клокове, двадцать лет возглавляющем этот театр, на ум приходят такие забытые нынче слова, как "служение", "нравственная миссия", "верность заветам учителей" (Клоков – ученик М.О.Кнебель). Само собой, Кировский ТЮЗ – прежде всего увлекательный и пленяющий своей магией театр, в который начинают ходить, едва встанут на ножки и пока "Терем-теремок" не выучат наизусть. Само собой, вятская детвора без ума от "Трех мушкетеров" в постановке Клокова, а девочек трогает до слез (что, уверяю вас, вовсе не плохо) вполне "рождественская" история "Сары Кру". Важно, однако, что после каждого спектакля в памяти остаются не только краски и звуки, что театр вызывает мысли о сложном и все-таки прекрасном мире, о надежде и возможности счастья.

Пермский театр юного зрителя – один из самых известных в России театров для детворы. Он занимает и безусловное положение лидера в городе благодаря творческой энергии художественного руководителя театра Михаила Скоморохова, около двадцати лет отдавшего строительству своего театра, высокому исполнительскому уровню труппы и соответствующему времени выбору репертуара. Спектакли последних лет – "Кандид" Вольтера, "Персонажи" Пиранделло, "Вишневый сад" Чехова, "Вальпургиева ночь" Ерофеева, "Гроза" Островского – по праву определяют самобытный художественный облик театра, в центре внимания которого сложный духовный мир человека, проблемы осознания действительности и выбора своего пути.

Так о чем же свидетельствуют имена нынешних лауреатов? На какие мысли наводит знакомство с 46 театрами – участниками конкурса "Окно в Россию" этого года? Если попытаться сказать коротко, то в целом (понимая, сколь условно звучит по отношению к живым и столь разным театрам это самое "в целом") наш театр, без сомнения, выходит из стадии "выживания", он весьма успешно развивается, обрастает талантливой молодежью, увлеченно и подчас азартно работает, храня традиции учителей и – главное! – стремясь не потерять доверие, привязанность, а порою и подлинную любовь своих зрителей.

Николай ЖЕГИН

Сцена из спектакля "Банкрот". Липочка – Е.Назаренко, Подхалюзин – И.Касилов