

ТЕАТР

ФИНЛЯНДИИ

«Опасное место,
где происходит
все только
самое-самое»

М. Мюллюахо

ИЗДАНИЕ ФИНСКОГО ТЕАТРАЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА ФИНЛЯНДИИ, август 2010

Ответственный редактор:

Риитта Сеппяля

Художественный редактор:

Сари Хавукайнен

Редакция:

Хелена Аутио-Мелони, Анна Сидорова,
Сари Хавукайнен

Перевод:

Александра Беликова, Мария Людковская,
Иван Прилежаев, Борис Сергеев, Евгения
Ареховская, Анна Сидорова

Верстка и дизайн:

Йоуни Салонен, Яури Варвикко
www.eepinen.fi

Издатель:

FINNISH THEATRE INFORMATION CENTRE

Meritullinkatu 33 A
00170 Helsinki
FINLAND

tinfo@teatteri.org

www.teatteri.org

+358 9 2511 2120

+358 9 2511 2125 (fax)

Заказать журнал можно по адресу:

tinfo@teatteri.org

ISSN-L 1238-6057

ISSN 1238-6057

Отпечатано в типографии

Kirjapaino Uusimaa, Порвоо, 2010

На обложке: Хейни Юнкаала «Невеста Христа»
(2010), режиссер Саана Лавасте, Национальный
театр Финляндии. © Petri Summanen.

ОТ СЕМЯН СОТРУДНИЧЕСТВА К ПЛОДОТВОРНОМУ РОСТУ

Финляндия – ближайшая западная соседка

России, которая более ста лет входила в состав Российской империи, поэтому неудивительно, что финская культура так тесно оказалась связана с русской. Для многих жителей Северо-Запада России поездка в Финляндию уже давно перестала быть экзотикой, сюда приезжают отдохнуть, пройтись по магазинам, посетить интересную выставку, сходить в театр.

Русские эмигранты в Финляндии и финно-угорские народы в России на протяжении многих веков оказывали влияние на культуру и традиции обеих стран. Чехова и Достоевского любят в Финляндии не меньше, чем в России. Великие театральные режиссеры от Товстоногова до Крымова завораживают не только русского зрителя, но и финского. Благодаря художественным фильмам и телевизионным сериалам современные актеры получили известность у самой широкой аудитории. Многие финны стремятся получить образование в театральных школах Москвы и Санкт-Петербурга, что, безусловно, способствует укреплению театрального сотрудничества наших стран.

Маленькая по площади и населению Финляндия славится своей большой любовью к театру. Из пяти миллионов жителей свыше трех миллионов бывают в театре хотя бы раз в год, ежегодно на отечественной сцене появляется более 70 новых спектаклей, государственный и муниципальные бюджеты ежегодно выделяют около 200 миллионов евро на поддержку театральной деятельности.

Проект *Seeds of Imagination* и грант, полученный на его реализацию Театральным информационным центром Финляндии в рамках Программы сотрудничества ЕС и России, позволил не только увеличить количество театральных связей между Россией и Финляндией, но и существенно расширить их географию.

Прямые контакты и личные встречи укрепляют наметившиеся связи и способствуют появлению новых идей и предложений. Тем не менее, плодотворное сотрудничество возможно только в том случае, когда обе стороны уважают друг друга и прислушиваются к мнению коллег, то есть когда стремление к взаимодействию является обоюдным. Именно этого принципа мы старались придерживаться в процессе общения с нашими партнерами. Основная задача проекта *Seeds of Imagination* заключалась не в продвижении финского театра за рубежом, а в создании прочного партнерства – основы для будущих культурных связей России и Европейского Союза. Ведь взаимопонимание – залог добрососедства.

Из небольших семян вырастают могучие деревья. Международное сотрудничество – благодатная почва для роста и развития успешной творческой индустрии и креативной экономики наших стран.

Риитта Сеппяля

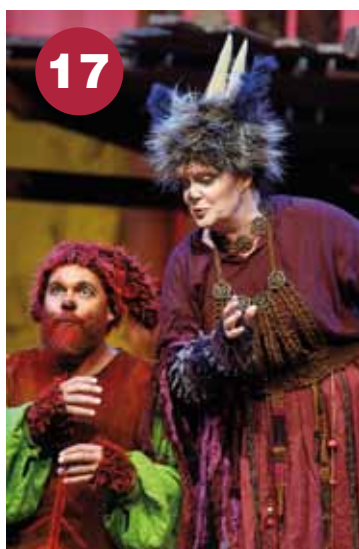
руководитель проекта *Seeds of Imagination*,
директор Театрального информационного центра
Финляндии до конца августа 2010 года

Seeds of
Imagination

Проект получил грант Европейской Комиссии в рамках программы Поддержки инициатив сотрудничества в области культуры между ЕС и Россией. Информация, представленная в издании, отражает мнение авторов статей, грантодатель не несет ответственности за информационное наполнение данных страниц.

Мика Мюллюахо:

Новая вежа, новые перспективы финского театра

5

Пекка Вянттинен:

Начало положено

8

Миа Кивинен:

Художники по свету в авангарде

10

Кристиан Экхольм:

Из театральных недр

12

Ари-Пекка Лахти:

Моя Зимняя война

13

Елена Перова, Елена Вешнякова:

Опера помогает диалогу культур

17

Зева Мустонен:

Театр для детей и юношества на подъеме?

20

Ирина Душкова:

«Корьямо» - мастерская искусства

23

Линнея Стара:

Муми-троллы и мюзиклы: шведоязычный театр Финляндии

26

Томи Пуроваара:

Современный цирк – невообразимая смесь исполнительских искусств

31

Сойле Мякеля:

Под маской – дева Финляндия

34

Павел Руднев:

Кристиан Смедс, хулиган и гуманист

36

Ханна Хелавуори:

Кристиан Смедс - можно ли изобразить русскую душу на европейской сцене?

39

Сату Расила:

Финская драматургия сегодня

42

Современная драматургия Финляндии в русских переводах

44

ТЕАТР ФИНЛЯНДИИ В ЦИФРАХ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ТЕАТРОВ ФИНЛЯНДИИ регулируется Законом о театрах и оркестрах. Крупные театры и театры районного значения (33 театра) получают гарантированное государственное финансирование, а также финансирование из местных – районных или муниципальных – бюджетов, которое в большинстве случаев превышает долю, выделяемую государством.

Так, в 2009 году объем государственного финансирования крупных театров составил 35 % их общего бюджета, объем местного, муниципального финансирования – 38 %. Малые театры и театральные труппы получают поддержку в меньшем объеме: 32 % бюджета из государственных источников и 20% – из муниципальных.

Театры, не входящие в число коллективов, имеющих постоянную поддержку, также имеют возможность получить государственное финансирование, которое может быть выделено на отдельные постановки или проекты. В 2009 году 29 театров из 53 получили проектное финансирование. Для многих театров это значительный, если не единственный, внешний источник дохода.

Всего в 2009 году театральными, танцевальными и цирковыми коллективами Финляндии было дано 20 499 представлений, которые посетило 3 957 000 зрителей.

Самым крупным театром Финляндии по количеству проданных на спектакли билетов является Городской театр Хельсинки. Его посетило 329 731 зрителей. За ним следуют Национальная опера, Рабочий Театр г. Тампере и Национальный театр Финляндии.

Заполняемость театральных залов по стране составляет в среднем 70 %.

Средняя зарплата театрального работника – 2,506 евро в месяц.

Международная гастрольная деятельность

Государственная программа развития экспорта культуры Финляндии на 2007–2011 гг., координируемая силами трех министерств, позволила существенно увеличить количество вывозимых за рубеж спектаклей.

В 2009 году представления более чем 40 финских танцевальных коллективов посмотрели зрители в 30 странах. Семь современных цирковых групп выступили в 14 странах, собрав в общей сложности свыше 52 000 зрителей. Финские театры побывали на гастролях в 25 странах, где было показано 185 спектаклей, на которые было продано 25 389 билетов.

Количество постановок финских пьес в зарубежных театрах ранее не превышало 10–15 в год, однако в 2009 году в зарубежных театрах состоялось сразу 36 премьер финских спектаклей. В рамках международных фестивалей и творческих лабораторий прошло также 28 сценических читок финских пьес.

Любительские театры

В Финляндии также действует свыше 400 любительских и народных театров, которые ежегодно посещает около 855 000 зрителей.

Finnish Theatre Information Centre (Tinfo)

Meritullinkatu 33A,
00170 Helsinki
Finland
tinfo@teatteri.org,
www.teatteri.org

Под небом Европы”
(2010), режиссер
Эса Лескинен, театр
”Рюхмятеаттери”,
© Tanja Ahola

КИРСИККА МОРИНГ

**Мика Мюллюахо:
Новая веха, новые
перспективы финского
театра**

В репертуар Национального театра войдут постановки на русском языке

→
Вот и он: кепка с козырьком. Его головной убор очень смахивает на приплюснутую рабочую кепку господина Бертольда Брехта, которая неизменно присутствует почти на всех его фотографиях, впрочем как и сигара.

В Мике Мюллюахо есть что-то от молодого Брехта. Он всегда знает, как сделать следующий шаг в бурном потоке. Ведь театр меняется непрерывно и столь же быстро, как и общество за его пределами.

Мика лелеет утопическую мечту создать такой театр, который приглашал бы людей к разговору и во время спектаклей, и после них. Причем воздействие театра не должно быть односторонним, идущим только со сцены в зал, и спектакль не должен заканчиваться только аплодисментами.

«Паника» (2005), автор и режиссер Мика Мюллюахо, театр «Рюхмятеаттери». © Yehia Eweis

Мюллюахо мыслит театр не как отдельный островок искусства, а как органическую составляющую некоего тектонического сдвига. Искусство, по его мнению, должно занимать самую удобную позицию для обзора, чтобы видеть сразу все. «Например, как вон там», – говорит он, указывая на здание парламента Финляндии.

Мюллюахо в Финляндии – один из тех немногих, кто может увидеть все происходящие изменения в стране разом. Теперь, когда он стал художественным руководителем Национального театра Финляндии, ему, похоже, придется выполнять роль хранителя традиций, хотя его идеи бросают вызов всему театральному истеблишменту. Необходимо помнить, что Национальный театр стал в своё время колыбелью финской драматургии, а заодно и финского образа жизни.

Задача непростая, но новому руководителю уже не впервые принимать вы-

зов. На протяжении одиннадцати лет он вместе с Эсой Лескинемом возглавлял театр «Рюхмятеаттери» (Ryhmäteatteri), который был и остается своеобразной духовной отдушиной финского театра.

«Рюхмятеаттери» возник как театр поколений, как авангардная сцена финской драмы, основательно встряхнувшая и форму, и содержание этого вида искусства.

Тандем Мюллюахо и Лескинена продолжил эту традицию. Театр значительно расширился, когда им удалось найти для него более просторную сцену на улице Хелсингинкату. Экономический риск был велик, и этот шаг требовал трезвого расчета.

Зрительные залы «Рюхмятеаттери» не пустуют. Купить билет на спектакль необыкновенно трудно, почти невозможно. Последняя постановка, представляющая собой весьма вольную трактовку повести

Гоголя *«Шинель»*, перевоплотившуюся в чёрную комедию о трудовой жизни современной Финляндии, о мелких чиновниках и банкирах, снискала невероятный успех. Такая же судьба оказалась и у спектакля *«Под небом Европы»*, поставленного Эсой Лескинемом, где объектом едкой сатиры становится трудовая миграция в Европе.

Много ли значит при перемещении трудовых ресурсов человеческое достоинство и права человека? Практически ничего, это просто пушинка, когда на противоположной чаше весов оказывается капитал.

Однако кое в чем, хотя бы в одном, художественный руководитель Национального театра все-таки теперь более свободен. «Впервые в жизни мне не надо заботиться о том, где взять деньги на следующую постановку. В «Рюхмятеаттери» зарплата по штату была только у нас двоих, и поэтому приходилось буквально наскрести деньги и силы на каждую новую постановку».

« Я хотел бы, чтобы Национальный театр был местом, куда бы люди шли потому, что там действительно что-то происходит»

Руководящий тандем решал организационные вопросы, писал и осуществлял постановку спектаклей по большей части самостоятельно. Так, собственно, и возник писатель Мюллюахо, спектакли из трилогии которого *«Паника»*, *«Хаос»* и *«Гармония»*, написанные изначально для «Рюхмятеаттери», сейчас активно расходятся по миру. В России спектакль *«Паника»* уже покорил театральные подмостки многих театров – от Москвы и Санкт-Петербурга до Челябинска.

«Мы с Эсой решили, что в нашем театре мы будем обращаться к таким темам и таким людям, которые максимально близки нам самим. Только тогда нам смогут поверить».

Так и получилось. Трилогия Мюллюахо всецело посвящена жизни молодых взрослых людей, тем кризисным ситуациям, в которых они оказываются именно в тот момент, когда жизнь вроде бы уже сложилась. Разрушаются социальные связи, жизнь отбрасывает назад, работа непостоянна, и человеческие взаимоотношения хрупки как никогда.

Финские зрители не единственные, кому понравились эти доходящие до абсурда истории. В их героях легко узнать себя. Они знакомы всякому либо по собственному опыту, либо по меньшей мере по жизни соседей. Эти пьесы переведены на семь языков и ставятся сегодня по всей Европе.

В будущем режиссёрская и писательская деятельность Мюллюахо наверняка немного отойдет на второй план и уступит свое место работе худрука в Национальном театре. Там сейчас четыре сценические площадки, на каждой из которых Мюллюахо хочет вести диалог со зрителем. Ближайшие годы он условно разбил на отдельные тематические блоки. Идея такая: отдельные жизненные феномены будут воплощаться на сцене и интерпретироваться с разных точек зрения.

Важно, что эту идею будут воплощать новые финские пьесы. В будущем году их ожидается не менее семи. Пишут их

в основном молодые драматурги нового поколения.

«Я хотел бы, чтобы Национальный театр был местом, куда бы люди шли потому, что там действительно что-то происходит, в это опасное место, где показывают все только самое-самое новое!»

Серьезной и непростой задачей Мюллюахо считает необходимость переоборудования сцены. «На большой сцене легко показывать только “большие” имена. Конечно, классики классиками, но на сцену необходимо выводить и новые силы. «Неизвестный солдат» Кристиана Смедса – только начало».

Смедс, кстати, продолжит работу в Национальном театре. Ожидается также, что здесь появятся и многие представители новой театральной элиты Финляндии – «людей, обладающих собственным мощным театральным языком».

«Гармония» (2009), автор и режиссер Мика Мюллюахо, театр «Рюхмятеаттери». © Tanja Ahola

Новый руководитель хочет, чтобы Национальный театр стал чем-то вроде «Фольксбюне» в Берлине – театром дискуссионным, провокативным, вызывающим огонь на себя.

Безусловно, одна из тем первостепенной важности – это Финляндия. «Что такое Финляндия? Что за люди ее населяют и как им здесь живется? Серьезные вопросы, нелегкие ответы... Однако авторы уже есть. Это Леэа Клемола, Лаура Руохонен, Хейни Юнкаала, Пипса Лонка, Элина Сникер, Катя Крун, и в рукаве у худрука еще немало козырей.

В последующие годы сходным образом в театре постараются в ряде сценических постановок воплотить такие масштабные цивилизационные проекты, как Соединенные штаты и Россия.

Тема России для финнов – это, конечно же, признанные и любимые русские классики, но не только они. Мюллюахо планирует

целую серию постановок по Достоевскому, в которую должны войти «Записки из подполья», «Идиот», «Братья Карамазовы» и «Преступление и наказание». Кроме Достоевского в планах Мюллюахо и «Три сестры» Чехова.

Если говорить о режиссерах, то к постановкам планируется привлечь, в частности, Эсу Лескинена, Кристиана Смедса, из иностранных режиссёров – Андрия Жолдака и Алвиса Херманиса .

«Россия для меня важна и с другой точки зрения: здесь, в Финляндии, сегодня живет более 40 тысяч русскоязычных. Я хочу поставить для них что-нибудь по-русски!»

Санкт-Петербургскую академию театрального искусства окончили многие финские актеры. Обучение они проходили на русском языке и способны играть по-русски. Это должна быть современная русская драматургия. Хорошо, если бы

и режиссер тоже был русский, считает Мюллюахо.

Театральный обмен с Россией – один из важнейших пунктов в планах Мюллюахо. Он хотел бы найти в России такой театр, который был бы близок ему по духу, например, в Петербурге, в Москве или еще где-нибудь.

Фестиваль «Балтийский дом» сделал серьезный шаг для сближения финского и российского театра, организовав приезд в Финляндию российских критиков и театральных деятелей, чтобы они смогли увидеть спектакли на финской сцене. Семинары, которые проходили после спектаклей, были чрезвычайно полезными. Они помогли обеим сторонам лучше понять друг друга».

Эту идею закономерно было бы развить: вполне можно привезти финских актеров, театроведов и критиков на фестиваль в Петербург, где после спектак-

лей можно было бы так же встретиться и поговорить, по крайней мере, мне этого хотелось бы.

«Именно благодаря созданию и углублению таких сетевых отношений возникает настоящий культурный обмен».

Творческий визит в Вильнюс он вспоминает как замечательный опыт и одну из самых выдающихся школ, через которые ему посчастливилось пройти.

«В 2002 году мы были в театре Эймуна-таса Някрюшюса, где после спектакля была общая встреча. Это что-то совершенно невероятное! Някрюшюс говорил без перерыва почти восемь часов! Это просто колоссальное расширение сознания».

Сейчас было бы интересно вместе поразмышлять о корнях европейского театра и о том, как разные традиции могут уживаться в современном сценическом искусстве. Что для нас вообще и кон-

кретно именно сейчас значат имена Бертольда Брехта, Константина Станиславского, Ежи Гротовского, Антонена Арто и других? А ведь новое не появится, если не переосмыслить старое. ■

Мика Мюллюахо родился в 1966 году;
закончил Театральную Академию Финляндии по специальности «режиссура» в 1999 году;
совместно с Эсой Лескиненом возглавлял театр «Рюхмятеаттери» с 1998 по 2009 год;
с августа 2010 – художественный руководитель Национального театра Финляндии

Кирсикка Моринг
театральный журналист, Хельсинки

Начало положено

После распада Советского союза российско-финляндские культурные связи обрушились, как биржевые курсы. Сегодня многое еще предстоит сделать, но сотрудничество в театральной сфере постепенно начинает налаживаться.

Кажется, если мы делаем ставку на непосредственное общение между людьми, то бездушные спускаемые сверху бумаги, которые составят чиновники и подписывают политики, можно легко отодвинуть на второй план.

Но это оптический обман. Официальные договоры – это все-таки основа, на которой можно что-то построить. Иногда в этих документах обнаруживаются по-настоящему красивые и чрезвычайно важные фразы. Как, к примеру, эта: «... развивать [...] взаимодействие в сфере культуры, образования и научных исследований, уделяя особое внимание установлению прямых контактов между людьми, свободному обмену идеями, а также пропаганде научных и культурных достижений сторон-участников...».

С ноября 1992 года, когда было принято постановление о сотрудничестве с Россией в области культуры, образования и науки, скоро минет двадцать лет. Что эти так много обещавшие формулировки дали нам в реальности? Кое-что все-таки дали.

В 2000 году был учрежден Российско-финляндский культурный форум (www.kultforum.natm.ru), ставший постоянной площадкой для ежегодного обмена профессиональной информацией. За прошедшее время на встречах, которые поочередно проходят в России и Финляндии, было проведено обсуждение более 600 совместных проектов.

Концепция форума проста: если какая-

нибудь организация, объединение или отдельные представители творческих профессий хотят найти в соседней стране партнера для реализации своего творческого проекта, они могут стать участниками форума после регистрации. Представители финской стороны могут либо предложить собственный проект, либо выступить в качестве потенциального партнера для реализации выдвинутой российскими участниками идеи, например, театрального

ей в области искусства и культуры» Министерства образования и культуры Финляндии, которая, по словам советника по делам культуры Майи Луммепуро, нацелена как раз на развитие сетевого сотрудничества и укрепление гражданского общества.

В рамках этой программы можно ежегодно подавать заявку на финансирование проектов. Они должны содержать четкое описание деятельности и обоснование расходов: что предполагается сделать, каковы

Seeds of Imagination

проекта. Организаторы форума помогут подыскать потенциальных партнеров и, если таковые найдутся, то на форуме будет возможность с помощью переводчика обсудить формы сотрудничества. За организацию и проведение форума отвечает общество «Финляндия–Россия».

Ежегодно на форуме собирается около 300 участников. К сожалению, возможность начать культурное сотрудничество с финской стороной с помощью культурного форума имеют пока только двенадцать регионов на Северо-Западе России. В будущем география партнерства будет расширена, и в этом процессе смогут участвовать творческие люди из всех уголков России. В 2010 году культурный форум пройдет в финском городе Хямеенлина.

Сотрудничество без посредников

Главной целью сотрудничества между Россией и Финляндией в сфере культуры и смежных с ней областей является установление прямых отношений между партнерами. Эпоха рамочных договоров уже в прошлом. Степень государственного вмешательства сокращается, и основной задачей становится самостоятельный поиск сторонами максимально пригодных для обоих участников форм сотрудничества и моделей финансирования.

Хорошим примером реализации такого сотрудничества стала запущенная в 2005 году «Программа сотрудничества с Росси-

цели проекта и каким образом они будут достигнуты. Кроме того, к заявке необходимо приложить смету расходов и доходов. В Финляндии, к примеру, к конкурсу допускаются театральные учебные заведения и зарегистрированные объединения.

Программа не предусматривает финансирование в стопроцентном объеме, однако наиболее перспективным совместным проектам выделяется определенная пороговая сумма. Объем распределяемых средств заметно возрос. Если в начале действия программы он составлял 180 000 евро, то сейчас увеличился до 350 000 евро в год.

Весной этого года был сделан важный шаг на пути расширения взаимоотношений. Форум «Северное измерение» придал новый импульс развитию европейской политики трансграничного сотрудничества между Россией и Финляндией и Европейским Союзом в целом.

В конце мая в Санкт-Петербурге между одиннадцатью странами и Европейской Комиссией подписан договор о сотрудничестве в сфере культуры и искусства. Он должен способствовать беспрепятственной реализации конкретных проектов и предоставлению сторонам-участникам возможностей инвестирования, финансовой поддержки и общего развития проектов в целом. Не последнюю роль в этом играет экономический аспект. Целью этой инициативы является, помимо развития высокого искусства, также создание благоприятных условий для предпринимательства и новых рабочих мест.

Семена брошены в землю

Кое-что удалось сделать и раньше. Большая заслуга в этом принадлежит Европейскому Союзу, уделяющего особое внимание России. Во время председательства Финляндии в Евросоюзе в конце 2006 года было положено начало культурному сотрудничеству в формате ЕС–Россия под общим названием «процесс Каяни», благодаря которому стала возможной реализация

Занятия по импровизации в Санкт-Петербурге. Студенты Театральной академии Финляндии в гостях у Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. © Jonna Sundberg.

начатого в марте 2009 и завершающегося этой осенью проекта *Seeds of Imagination*.

Проект, ориентированный на профессиональных театральных деятелей и студентов театральных учебных заведений, нацелен в первую очередь на установление партнерских отношений между финскими и российскими коллегами и организацию мероприятий по сетевому взаимодействию.

Основная наша идея заключается в том, что когда люди встречаются, то непременно рождается что-то конкретное, хорошее и интересное, – говорит руководитель проекта *Seeds of Imagination* Хелена Аутио-Мелони.

Очевидно, что условия для этого сейчас стали значительно лучше: российские театры получили большую независимость в определении собственного бюджета, создаются новые независимые творческие коллективы.

Определенные результаты уже достигнуты. Несмотря на сравнительно скромные средства (375 000 евро), выделенные Евросоюзом на полуторагодовой проект, организаторам проекта удалось удивительно много сделать. В рамках проекта предполагалось наладить партнерские связи с коллегами, готовыми к сотрудничеству и обмену опытом. Кроме активно поддерживаемых связей с Союзом театральных деятелей Российской Федерации, налажено взаимодействие с творческими коллективами Сибири и Урала. Значительную помощь в установлении практически отсут-

ствовавших ранее творческих отношений между российскими и шведскими коллегами оказал также стоковый театр «Riksteatern».

Seeds of Imagination, совместно с проектом «Турку – культурная столица 2011», организовал конкурс молодых финских, шведских, эстонских и российских драматургов. Четыре пьесы-победительницы будут переведены (в том числе и на английский язык) и поставлены в 2011 году

в Турку. В рамках проекта также были проведены курсы для российских и финских переводчиков.

Результатом минипроекта «Зимняя война» стало создание совместной пьесы финских и русских драматургов на общую тему, болезненную для обеих стран и практически табуированную для России (подробнее минипроект «Winter War» представлен в этом же издании на стр. 13–16). Некоторая часть средств проекта была использована на продвижение финских пьес в России, в частности, была оказана финансовая поддержка по приобретению авторских прав на постановку. Установление подобной практики – одна из задач проекта.

Официально проект *Seeds of Imagination* завершится в октябре 2010 года. Несмотря на это проект будет жить и дальше, поскольку посеянные некогда семена непременно дадут новые всходы. Интернет-страница проекта www.seeds.fi будет обновляться и впредь.

Настрой – позитивный

Таким образом, основа сотрудничества положена, и стороны уверенно смотрят в

будущее, но останавливаться на достигнутом пока рано.

Сотрудничество Театральной академии Финляндии с Россией, которое началось с поддержки проекта *Seeds of Imagination* и программы «First» Центра международной мобильности Финляндии – СИМО, пока еще не набрало желаемого темпа. О преподавательском обмене говорится уже давно, однако конкретные результаты все еще оставляют желать лучшего.

По словам координатора международных проектов и программ Театральной академии Йонны Сундберг, российская традиция делопроизводства требует очень скрупулезной подготовки документов и соблюдения всех процедур в порядке жесткой очередности. Хотелось бы оперативнее решать текущие проблемы по электронной почте и через веб-сайты.

– Сотрудничество все еще зачастую строится на личных связях. Если находится подходящий человек, то дело движется, – говорит Сундберг об особенностях сотрудничества.

Тем не менее, то, что удалось сделать, носит позитивный и плодотворный характер. В дружеской атмосфере есть все основы для творчества. ■

•••••
• **Пекка Вянттинен** – свободный
• журналист, ранее пресс-секретарь
• Театральной академии г. Хельсинки
•••••

ХУДОЖНИКИ

В АВАНГАРДЕ

ФИНСКИЕ СВЕТОРЕЖИССЕРЫ хорошо знают традиции своего искусства, но готовы нарушать правила, если того требует постановка. Выбор светового решения определяется тематикой, ведь свет нужен не только для освещения сцены. Художники по свету используют всевозможные эффекты и средства выразительности, но при этом не боятся и самых простых приемов. В идеале при помощи света художник предлагает собственное видение темы, исполняет свою партию, которая, соединяясь с другими частями постановки, образует единую полифоническую гармонию.

Свет является естественной и неотъемлемой частью постановки. «Художники по свету пробуют разные варианты и предлагают смелые световые решения, исходя из собственного драматургического опыта, при этом свет не является чем-то отдельным, – пишет критик Эва Кауппинен. – Финские художники по свету – одни из мировых лидеров в этой сфере искусства, и это свидетельство их позитивного отношения и созидательного настроения по отношению к своей работе и сценическому искусству в целом».

Расцвет искусства светорежиссуры начался в 80-е годы. Лауреат государственной премии в области сценического искусства Илкка Воланен и Клод Навилье, подарок Франции финскому театральному искусству, а также другие осветители-экспериментаторы, которым роль простого техника не приносила удовлетворения, стали развивать искусство сценического света и добиваться признания его значимости.

Активность зачинателей и их последователей привела к тому, что в 1986 году в Театральной академии появилось отделение художественного освещения и звукорежиссуры. Его значение неоспоримо. Хотя в первые годы работы студенты больше занимались освоением технической стороны дела, они все равно видели себя художниками. Качество обучения в 2003 году достигло такого высокого уровня, что Министерство образования назвало отделение художественного освещения и звукорежиссуры образцовым в сфере университетского образования.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

Программа обучения на отделении художественного освещения и звукорежиссуры разносторонняя, отдельные учебные курсы можно прослушать и в других высших учебных заведениях. В результате специалисты по свету приобретают множество дополнительных знаний и навыков: многие художники по свету являются

Миа
Кивинен

ОСВЕЩУ

одновременно и сценографами, и декораторами, и кинотехниками. Таким образом, художник по свету владеет несколькими профессиями, кроме того, он видит постановку с разных углов зрения.

Художникам по свету свойственна цеховая солидарность. До сих пор, передавая традиции от мастера к подмастерью, учителя и более опытные художники поддерживают молодых и помогают им. «Непонятно, почему профессионалы так заботятся об учениках, которые в будущем, возможно, будут их основными конкурентами. Преподаватель, который по окончании учебы разрешает звонить в случае острой необходимости даже ночью, – скорее исключение, чем правило», – вспоминает художник по свету Риикка Вуоренмаа.

Искусство и технику принято сегодня разводить. Теперь художник по свету не соревнуется с осветителем в обращении с техникой: каждый работает в своей профессиональной сфере и с уважением относится к труду других. Важность сценического света понимают все участники творческого коллектива. Художник по свету Марианне Лагус вспоминает: «Хореографы и режиссеры придают очень большое значение освещению. Они умеют ценить световое оформление – и поэтому ставят перед светохудожником много задач». ■

Миа Кивинен – выпускница отделения художественного освещения и звукорежиссуры Театральной академии, художник по свету, работает в области современного танца в Хельсинки.

Благодаря освещению и декорациям Ханны Кяухкё к спектаклю «Фрекен Жюли» Шведского театра г. Хельсинки традиционная обстановка комнаты воссоздается на сцене лишь полунамеком.

ИЗ ТЕАТРАЛЬНЫХ

НЕДРА

Звукорежиссура становится отдельным художественным направлением

ИСТОРИЯ ЗВУКОРЕЖИССУРЫ уходит корнями в такую же древность, что и история театра. Уже амфитеатры Древней Греции проектировались с учетом характера и направления звуковых волн, идущих со сцены. Маски, использовавшиеся во время спектакля, помогали усилить голос актера. Уже несколько тысяч лет назад под аккомпанемент ситаров и других музыкальных инструментов гремели гром-машины. За кулисами в средневековых европейских театрах эмоциональная напряженность сцен сражений, непогоды, чудес святых усиливалась с помощью шумовых эффектов, которые нередко накладывались на музыкальное сопровождение оркестра, участвующего в театральном представлении. В конце XIX века в эпоху зрелищного театра по всей Европе активно гастролировал Мейнингенский театр из Германии, и, по свидетельству современников, звуковое сопровождение спектакля было не менее впечатляющим, чем само представление. В XX веке были проведены первые эксперименты по электрическому усилению и обработке звука. Эти эксперименты заложили технологическую основу современной звукорежиссуры. Речь уже идет не только о шумовых эффектах и расположении микрофонов – с помощью звуков создаются целые миры, строится внутреннее пространство спектакля, структурируется сюжетная линия.

Финская звукорежиссура представляет собой многообразную, комплексную художественную деятельность, далеко выходящую за пределы традиционной. Это обусловлено высокой требовательностью исполнительского искусства, подготовкой специалистов с высшим профессиональным образованием в этой сфере (с 1986 г.), а также распространением революционных цифровых технологий. Серьезные изменения идут до сих пор. Звукорежиссер выступает в роли системного проектировщика, драматурга и композитора, работает в тесном сотрудничестве со светорежиссером и остальными членами команды, участвующими в подготовке спектакля.

Экспериментальный театр и новые идеи в области звука

В данный момент изучение возможностей звукорежиссуры осуществляется в самых недрах экспериментального театра – там, откуда новые идеи и их практическое воплощение затем просачиваются в мейнстрим. Примеры этого можно увидеть в мае на фестивале *Theaterszene Europa* в Кёльне, куда были приглашены самые интересные финские спектакли, поставленные экспериментальным театром в последние годы. Постдраматическая целостность в спектакле «*Бакканты 3*» труппы “Und er libet” реализует самые смелые идеи звукорежиссера. Гнетущая атмосфера совместной постановки «*Conte d'Amour*» финской труппы “Nya Rampen” и шведской “Institutet”, премьера которой состоялась в Берлине, создается во многом именно благодаря звуку. Очень изобразительной и создающей особый ритм оказывается звукорежиссура спектакля «*Анатомия Лир*» хельсинкской труппы “Anatomia Ensemble”, обращаясь к более традиционной драме средствами бессловесного кукольного театра. Весной 2010 г. эта труппа побывала с гастролями и в Москве. Во всех упомянутых спектаклях звукорежиссура является важной и неотъемлемой частью постановки. При этом управление звуком продолжает оставаться самостоятельным художественным направлением в искусстве. В каждом спектакле звук поддерживает повествование, открывает альтернативные прочтения или гармонично сопровождает сценическое целое.

Современная финская звукорежиссура открывает перед исполнительским искусством широкие возможности. Золотой ее век еще впереди, но время, когда звук дверного звонка или петушиного крика воспроизводился с магнитофонной ленты, уже уходит в прошлое. Добро пожаловать в эпоху театральную звукорежиссуры! ■

Вверху: «Ронья – дочь разбойника» (2009), режиссер Майю Саллас, художник по свету Калле Роппонен, Городской театр г. Турку. © Robert Seger

«Коккола» (2008), режиссер Петтери Саллинен, сценография и свет Калле Роппонен, Городской театр г. Кокколы. © Kalle Ropponen

Кристиан Экхольм

– звукорежиссер, работающий в сфере исполнительского искусства. Закончил кафедру свето- и звукорежиссуры Театральной академии в Хельсинки. Удостоен премии «Луч» (Såde) за звукорежиссуру в 2010 году.

АРИ-ПЕККА ЛАХТИ

МОЯ ЗИМНЯЯ ВОЙНА

Когда я учился в младших классах, мы ходили по домам и продавали сине-белые свечи. Мы собирали деньги для ветеранов Зимней войны, часть которых откладывали на поездку куда-нибудь всем классом. Тогда я не понимал, что это значит – Зимняя война, и удивлялся, почему деньги за проданные свечи распределялись так неравномерно. Ветеранам доставалась большая часть, а в фонд похода отходила незначительная сумма. →

«Лагерь на краю мира», режиссер Таава Хакала, Городской театр города Рованиemi. В 2009 г. постановка названа «Лучшим спектаклем года». © Timo Lindholm

«Юха» (2010), режиссер и хореограф Микко Ройха. Совместный спектакль Театра танца «Миними», театра «Корьямо» и Городских театров гг. Турку и Сейняйоки. © Petra Tiihonen

ЗИМНЯЯ ВОЙНА так много значит для Финляндии, что с ней так или иначе оказывается связано почти все. После войны наступил период строительства и восстановления, национальное самосознание было на подъеме, под небеса взмыли здания в национальном стиле, выросли города, благодаря всенародной борьбе бедности пришел конец, и в результате сложилась та модель общественного благоденствия и установился тот стиль жизни, который называют скандинавской демократией.

В Финляндии этим гордятся.

Хотя эта модель благосостояния слабеет день ото дня в лапах мирового турбокапитализма, хотя разница между доходами бедных и богатых постоянно растет, а молодые люди все чаще слушают музыку янки и видят себя в будущем обладателями космополитического европейского самосознания, Зимняя война на протяжении нескольких десятилетий не уходит из памяти, а воспоминания о 1940-х годах, при всяком удобном случае, подпитывают слабеющее самосознание народа.

В дни памяти «рюсся» все равно «рюсся», один финский солдат противостоит десятку русских чертей, и во время хоккейных матчей Россия – Финляндия обстановка накаляется.

Такие мысли посещали меня, когда я участвовал в финляндско-русском проекте по развитию культурных связей.

ПРОЕКТ ПО РАЗВИТИЮ КУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ «WINTER WAR»

В проекте участвовало три финских писателя – Ханна Кирьявайнен, Улла Райтио и я. Ханна была наиболее опытной из нас, она знала буквально все о Зимней войне. Улла и я – представители молодого непрофессионального поколения – больше пытались определить свою позицию и описать Зимнюю войну со своей точки зрения.

Потом была встреча с русскими писателями в Хельсинки. Я сразу понял, что русские знали меньше нашего. В России о Зимней войне долгое время молчали. Это была битва, исход которой стал для России позором, ведь Сталин не смог завоевать Финляндию, как изначально планировал.

Финляндия смогла выстоять и при этом потеряла сравнительно небольшие территории, хотя ее противником была сильная супердержава.

Обо всем этом в России умалчивалось, а теперь архивы открыты.

Отличная основа для сотрудничества

деятелей искусства!

Мы вели продолжительные беседы с русскими, пытались найти общую нить, общую тему, о которой могли бы писать. Чем больше мы говорили, тем больше учились понимать друг друга. Но тем больше Зимняя война отдалялась от нас, по крайней мере от меня.

Потом мы приступили к разработке сцен. Каждый мог написать о Зимней войне все что угодно. Что мы и сделали.

Так появился сборник очень разных сюжетов и историй. Тексты финнов отличались тем, что авторы пытались найти какой-то новый взгляд на Зимнюю войну, какого раньше в их стране не было. Поднимались запретные темы военного времени – от гомосексуализма среди солдат до воспоминаний военных лет, нелицеприятных, критикующих политическое и военное руководство и одновременно глубоко личных.

Русские часто писали о солдатах, которые не понимали, почему и против кого они воевали. В словах русских была горечь – результат российской правительственной пропаганды, приведшей к вытеснению памяти о войне. Их тексты отражали желание знать все, в них ясно выражалось требование говорить правду и называть вещи своими именами.

В Москве было организовано пробное чтение этих сцен, и можно сказать, что зрителям они понравились. Финны отнеслись к произведению не менее серьезно, а в чем-то может быть и более. Среди россиян даже разгорелся спор, когда член нашей группы интерпретировал один текст русского автора как фашистский.

Тем не менее, встреча в Москве произвела приятное впечатление, мы обсудили дальнейшее развитие проекта, и писатели продолжили работу, целью которой были читки пьесы на фестивале «Baltic Circle».

ИСКУССТВО ОБЪЕДИНЯЕТ, ИСКУССТВО БЕРЕДИТ РАНЫ

Меня несколько беспокоило, что в пьесе не было общей темы, и она представляла собой мозаику мало связанных между собой сцен. Я много размышлял о пропасти между Россией и Финляндией, и в атмосфере общей сумятицы решил взять на себя роль постановщика читок пьесы в Хельсинки. Благодаря этому я стал лучше понимать сцены, и находил их все более значимыми для всех нас.

Во время работы в Хельсинки я думал о разнице между культурами наших народов и начал понемногу видеть в русских черты, присущие финнам, вспоминал наши предыдущие беседы и то, как сложно было поддерживать в этой компании взаимопонимание и гармонию.

Когда все участники проекта отмечали в Хельсинки окончание читок, я вдруг испугался растущего во мне раздражения. Один из русских писателей, услышав, что я нес альтернативную гражданскую службу, сказал, что в России есть сравнение: человек на гражданской службе – как олива, с которой срезали ветки. Он добавил, что в каждом пацифисте живет семья убийцы.

Я подумал, что вот, пожалуйста, рюся нализался, и из него, естественно, тут же полезла спесь и чванство. Я, человек с северным темпераментом, естественно, сдержался и ответил, что с удовольствием и в следующий раз побыл бы каким-нибудь деревом, неважно каким, и, обидевшись, отошел в сторонку.

Мое участие в проекте по Зимней войне сводится к этому маленькому безобидному инциденту. Для меня это была экспедиция в самого себя, в свои детские воспоминания, поэтому я и писал сцены о страданиях своего деда во время Зимней войны, пытался определить, что значит Зимняя война для меня самого, и постепенно это значение заметно возросло и углубилось.

Участники проекта «Winter War». Вверху: Максим Курочкин, Ханна Кирьявайнен, Михаил Дурненков и Евгений Казачков.
В центре: Михаил Дурненков и Евгений Казачков.
Внизу: Антти Хиетала и Анна Сидорова. © Ulla Raitio

Теперь, когда я вспоминаю, как продавал свечи, я уже думаю не о поездке с классом, а о ветеранах. Одновременно я размышляю о своем отношении к Зимней войне и понимаю, что я – пацифист, гражданский человек, олива без веток – оказался между двух огней.

«НЕНАВИЖУ ВОЙНУ И ВСЕ, ЧТО С НЕЙ СВЯЗАНО»

Мне понятно значение Зимней войны, но тем не менее я ненавижу войну и все, что с ней связано. Я понимаю и своих русских коллег: они живут в государстве, которое угнетало и убивало свой народ, уничтожало и преследовало инакомыслящих.

Однако у медали всегда две стороны. Была Зимняя война, и люди могут по-разному о ней думать. Очень трудно сформировать собственное мнение, если нет информации или если ее скрывают.

Важно не то, что человек владеет информацией, важно то, как он эту информацию использует.

В современном мире конфликт часто возникает из ничего, например из-за бутылки водки. Я это понял, когда в рамках нашего проекта была организована читка пьесы на фестивале «Золотая маска» в Москве.

Один из членов финской делегации обиделся на то, как русские отбирали сцены для итоговой пьесы. Ему показалось, что русские участники предпочитали отрывки, где Россия была представлена только в хорошем свете, и пьеса поэтому выглядела несколько однобоко.

Во время спора после окончания читки атмосфера особенно накалилась. Высказывались разные мнения, но большинство все-таки считало, что русская пьеса была составлена правильно и выстроена логично.

В итоге я пришел к выводу: нам, финнам, пора уже оставить в покое наше прошлое, а русским невредно будет еще в нем немного покопаться.

Потом мы могли бы собраться, например, на льду озера Инариярви. Там бы мы вместе выпили русской водки и по-

говорили, как следует. Интересно было бы посмотреть, что за этим последует.

Я, по крайней мере, стоял бы на льду озера оливковым деревом, лишенным веток, и спокойно созерцал происходящее, словно Будда. Я так думаю.

При этом я чувствую, что меня где-то внутри мучает сомнение, и я представляю себя с топором в руке, преследующим невинного человека, который, как мне почему-то показалось, совершил что-то ужасное.

Не знаю вот только, русский он или финн. ■

Ари-Пекка Лахти

– директор театра г. Коккола,
театральный режиссер и писатель

«НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ: ЗИМНЯЯ ВОЙНА» – совместная лаборатория «Театра.ДОС» (Москва), «Q-театра» (Хельсинки), фестиваля «Baltic Circle» и проекта *Seeds of Imagination*. Участники: Ари-Пекка Лахти, Улла Райтио, Ханна Кирьявайнен, Евгений Казачков, Михаил Дурненков, Максим Курочкин. Руководители: Елена Гремина, Михаил Угаров, Антти Хиетала

Ева Некляева, директор фестиваля «Baltic Circle», один из инициаторов проекта:

Началось все три года назад, когда возникла идея собрать драматургов из России и Финляндии и поговорить об общей истории. Получился действительно страшно интересный разговор, о патриотическом мифе, о стыде “за то, что не стыдно”, о том, как через историю государством выстраивается национальная идея, о забвении истории как главном инструменте дипломатии и т.д. О том, как со всем этим можно работать в драматургии. Когда по окончании той встречи стало понятно, что разговор всем интересен, мы организовали следующий семинар. Потом вдруг начали появляться тексты, сами собой, как один из способов осмысления этого диалога. Драматурги очень за-

бавно пикировались, соревновались, давали друг другу невыполнимые задания. В какой-то момент оказалось, что набралось много маленьких пьес, написанных между встречами (и героическими усилиями переведенных), и что всем хочется уже получить какую-то реакцию от публики – и было предпринято три попытки читок, две в Москве и одна в Хельсинки. Уже после читки было принято решение вывести проект из лаборатории и сделать-таки из всего этого какую-то уже репертуарную историю...

Комментарии зрителей после читки пьес проекта в рамках фестиваля «Золотая маска» (14.3.2010, Центр им. Вс. Мейерхольда):

– Биток на читке «Зимней войны», которая прошла, во-первых, хорошо. А, во-вторых, и в некотором смысле это “революция” – почти весь зал ЦИМа остался на обсуждение, которое финны сразу сделали очень конфликтным, и публика это подхватила.

– Обсуждали же главным образом, не то, как, а то, что – финскую войну, про которую мы ничего не знаем. Приходили какие-то седые пары, очень старые люди. Я была очень тронута.

Опера помогает диалогу культур

«Собачья Калевала» (2007), режиссер Яакко Куусисто,
Оперный фестиваль г. Савонлинны.
© Timo Seppäläinen

Институт Финляндии в Санкт-Петербурге, при поддержке Министерства Просвещения Финляндии, Финского Музыкального Информационного Центра с 2008 года реализует проект по продвижению современной финской оперы для детей. В 2009 году проект стал частью совместного финско-российского проекта *Seeds of Imagination* (Семена воображения), направленного на установление и развитие долгосрочного сотрудничества между театрами России и Финляндии, поддержанным ЕС.

Проект направлен на расширение представления о современной опере для детей, на привлечение внимания театров России к жанру детской оперы. Русские музыкальные и оперные театры имеют возможность познакомиться с современными, интересными произведениями и постановками, осуществленными в Финляндии.

В рамках проекта был разработан буклет, в который вошли материалы шести популярных опер Финляндии - произведения ведущих композиторов, соединившие современное звучание и сюжеты книг известных финских писателей: Илкки Куусисто «Муми-опера», Яакко

Куусисто «Собачья Калевала», Кирмо Линтинена «Ну и Ну!», Маркус Фагерудда «Соломенная Шапочка, Войлочная Тапочка и малыш», Сеппо Похьёла «Заяц из Аравии», Харри Вессмана «Опера букашек». Все представленные в буклете произведения пользуются большим успехом, как в самой Финляндии, так и за ее пределами.

В апреле 2009 года буклет был впервые представлен на Шестом Всероссийском фестивале театрального искусства для детей «Арлекин». Затем прошли презентации на Совете Ассоциаций Музыкальных Театров России, на конференции «Театр

для самых маленьких» фестиваля «Большая перемена» и на других театральных мероприятиях, была сделана почтовая рассылка буклетов с предложениями к сотрудничеству всем музыкальным театрам России.

В настоящее время Институт Финляндии в Санкт-Петербурге напрямую работает с театрами, откликнувшимися на это предложение, по вопросам адаптации текстов и музыки, авторских прав и т.д. В 2010 году должны осуществиться несколько постановок в театрах России.

« Нам бы хотелось сохранить фин- скую эстетику оперы»

И.Р. Штокбант

В Санкт-Петербургском государственном музыкально-драматическом театре «Буфф» осенью 2010 года начнется работа над постановкой оперы «Соломенная Шапочка, Войлочная Тапочка и малыш». Алевтина Хабибовна Файзрахманова, директор театра, говорит о спектакле: «В Санкт-Петербурге очень не хватает таких замечательных постановок для малышей: с одной стороны смешных и бунтарских, с другой – достаточно сложных по сюжету, но близких и понятных ребятам. Прибавление в семье – это действительно всегда ситуация стресса и переживания для старших детей, из которой нужно найти достойный выход, и без юмора тут не обойтись».

Либретто оперы написано двумя известными финскими сестрами-писательницами Синиккой и Тииной Нопола, чей непосредственный и живой юмор способен найти отклик у любого зрителя. Маркус Фагерудд искусно сочетает в опере популярные мелодии и классическую музыку, задействуя в представлении один лишь аккордеон, вполне способный, по мнению композитора, заменить целый оперный оркестр. На сцене же разворачивается старая, как мир, история – в семье должен родиться малыш. Обе сестренки – Соломенная Шапочка и Войлочная Тапочка – очень обеспокоены происходящими переменами, семейные отношения проходят проверку на прочность.

Переложение либретто на русский язык подготовила музыкант и переводчик Элеонора Йоффе. Режиссером постановки в театре «Буфф» выступит Реэтта Ристимяки, актриса, певица, режиссер и директор камерного финского Музыкального театра «Капсякки», на сцене которого

«Соломенная Шапочка, Войлочная Тапочка и малыш» (2003), режиссер Милко Лехто, Музыкальный театр «Капсякки». © Charlotta Boucht

«Собачья Калевала» (2007), режиссер Яакко Куусисто, Оперный фестиваль г. Савонлинны. © Timo Seppäläinen

опера про двух сестренок уже давно идет с большим успехом. Исаак Романович Штокбант, художественный руководитель музыкально-драматического театра «Буфф», рассказал, почему важно, чтобы режиссером оперы выступил именно финский специалист: «Нам кажется, что в случае с этой постановкой, очень важно сохранить созданный Рэзтой дух хулиганства. В России много хороших детских спектаклей, но большинство из них стремятся непременно чему-нибудь детей научить: дать совет, как правильно себя вести, рассказать, что хорошо, а что – плохо. В этом же спектакле нет явного назидания, сестры сами открывают для себя путь к взаимопониманию, и нам бы хотелось сохранить финскую эстетику оперы».

Интересной постановкой обещает стать и «Муми-опера», осуществление которой запланировано в этом году Кировским государственным театром юного зрителя «Театр на Спасской». Главный режиссер «Театра на Спасской», Борис Павлович, уверен, что опера будет иметь успех, ведь герои Туве Янссон популярны в России не меньше, чем в Финляндии, а музыка композитора Иллки Куусисто настолько яркая и запоминающаяся, что сказочная опера слушается и смотрится буквально на одном дыхании. В России Кировский государственный театр юного зрителя «Театр на Спасской» представит свою версию оперной постановки для драматического театра.

Проект задумывался как основа для более тесного театрального сотрудничества между Россией и Финляндией. Осенью 2009 года в рамках проекта прошла поездка специалистов музыкального театра России в Хельсинки для знакомства с финскими театрами, для обмена опы-

том и идеями возможных совместных проектов.

Важной частью поездки стала дискуссия, во время которой российские и финские специалисты говорили о разном понимании оперы как жанра в России и в Финляндии, о необходимости его демократизации, поиска и создания интересного современного материала. Детская опера вызвала особый интерес, ведь в России она практически не представлена. На совместных встречах финские специалисты с готовностью делились своими идеями по работе с юными зрителями и по организации постановочного процесса.

Иллюстрация из книги: Синикка Нопола – Тина Нопола «Соломенная Шапочка, Войлочная Тапочка и малыш», илл. Маркус Маялуома, издательство «Тамми» 1990

Летом 2010 года Институт Финляндии в Санкт-Петербурге и Финский театральный информационный центр организовали в рамках проекта вторую поездку в Финляндию на просмотр детской оперы «Собачья Калевала», вошедшей в про-

грамму Международного музыкального фестиваля в г. Наантали.

Опера «Собачья Калевала» композитора Яакко Куусисто представляет собой версию эпоса «Калевала», придуманную известным финским писателем Маури Куннасом. В одноименной книге автор рассказывает о калевальской земле, которую населяют племена собак, волков и кошек, попадающих в захватывающие приключения. В 2004 году на Оперном фестивале в г. Савонлинне состоялась премьера оперы. Институт Финляндии надеется, что уже в ближайшем времени и наши маленькие зрители смогут увидеть приключения жителей Калевалы.

Проект по продвижению современной финской оперы для детей является первым проектом в своем жанре, успешно осуществленным в Финляндии. После публикации буклета на русском языке практически сразу возникла необходимость перевода материалов на английский язык для дальнейшего развития и расширения территории проекта. Материалы проекта вызвали большую заинтересованность Институтов Финляндии, расположенных по всему миру.

Организатор проекта Институт Финляндии в Санкт-Петербурге надеется, что установленные контакты станут основой для создания совместных финско-российских и европейских театральных проектов, а проект послужит дальнейшему расширению диалога культур. ■

.....
 • **Елена Перова** – заместитель директора
 • по развитию культурных программ
 • **Елена Вешнякова** – координатор
 • проектов
 • www.instfin.ru
 • .....

ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА НА ПОДЪЕМЕ?

ЗЕВА МУСТОНЕН

Премии и образовательные возможности в области детской и юношеской драматургии

«Десять палочек» (2009), режиссер Илкка Лаасонен, Городской театр города Котки. © Heidi Noronen

Похоже, в Финляндии наступил период бурного развития детской и юношеской драматургии. В этом году пьесы для юных читателей, как никогда прежде, привлекли к себе пристальное внимание и снискали похвалы. Одной из причин такого успеха стали новые возможности стать профессиональным молодежным драматургом, и эти возможности планируется расширять и в дальнейшем.

Драматические тексты для детей и юношества регулярно получают награды и премии, чем заслуженно привлекают к себе всеобщее внимание. В 2008 году в Финляндии была учреждена специальная премия для авторов детских и юношеских пьес. В этом году этой премии удостоилась пьеса Кати Каартинен «Айна»

(2009). Она стала победительницей среди всех новых финских пьес в номинации «Лучший драматургический текст года».

Общескандинавская драматургическая премия впервые была вручена автору пьесы для детей и юношества. В этот раз победителем на конкурсе-биеннале стала победителем на конкурсе-биеннале стала пьеса финского драматурга Хейни Юнккаала «Десять палочек» (2008).

Две пути к писательской деятельности

Кати Каартинен и Хейни Юнккаала – совсем молодые авторы, получившие специальное образование. Они пишут пьесы как для юной аудитории, так и для взрослых. При этом обе в один голос говорят,

что в студенчестве перспектива начать писать для детей или молодежи казалась им маловероятной.

Во время учебы в Театральной академии мысли о детском и молодежном театре даже в голову Кати Каартинен не приходили. Но постепенно, наблюдая за тем, как растут ее собственные дети, она утвердилась в мысли, что создание пьес для детей и подростков может быть естественным и даже необходимым занятием.

Хейни Юнккаала поступила в Театральную академию в тот момент, когда там началось чтение курса по детскому театру. Юнккаала записалась на него и вскоре очень увлеклась своим новым делом.

Ведущим преподавателем курса была Сюзанна Остен, руководитель и режиссер сценической площадки для детей и

юношества «Унга Клара» Стокгольмского городского театра. С ее профессиональной точки зрения, в работе детского драматурга главное – не наблюдение за детьми и не поиск ответов на вопрос, каково это – быть ребенком или подростком. Будущему драматургу гораздо важнее научиться мысленно перенестись в свое собственное детство и в ходе творческого процесса обращаться к ребенку или подростку в самом себе.

На занятиях преподаватели с помощью игры стремились снизить у студентов уровень дефензивности и самоконтроля, которые свойственны любому взрослому человеку. С помощью особых упражнений педагоги оживляли детские воспоминания. Стимуляция моторной памяти с помощью предметов, ключевых слов и экспериментов с пространством вызывала к жизни воспоминания глубокого детства, которые тут же воплощались в импровизированное театральное действие. Юнккеала, по ее собственному признанию, продолжает использовать методику, усвоенную на этих занятиях, и сейчас.

Трудный вопрос? Выход есть!

Детский и молодежный театр, по мнению Хейни Юнккеала и Кати Каартинен, – это совсем не остров, оторванный от остального театрального мира. Однако у его аудитории есть свои особенности, которые непременно следует учитывать при выборе темы пьесы и особенно при выборе способа ее подачи.

Когда пишешь для людей намного моложе себя, поневоле приходится, как утверждает Юнккеала, бросать вызов внутренней потребности маленького человека в защите. Оба автора при этом считают, что пьесы для детей и юношества не должны обходить стороной трудные темы.

«Ребенку нужно помочь найти ответы лишь на те вопросы, которыми он уже сам задавался», – размышляет Юнккеала. Этот принцип придает авторам решимости в обращении к непростым темам. Однако Юнккеала и Каартинен не устают подчеркивать, что в пьесе обязательно должен присутствовать хотя бы проблеск надежды или символ спасения.

Многие считают, что взрослому трудно понять подростка. Во многом благодаря учебному курсу по детскому театру, Юнккеала пришла к мысли, что у детей и подростков был и есть свой эмоциональный мир и жизненный опыт, и это следует признать.

В своем творчестве и Каартинен, и Юнккеала обычно обращаются к собственному опыту, что нашло свое отражение в пьесах «Айна» и «Десять палочек».

Личный опыт

Кати Каартинен довелось однажды наблюдать за тем, как двое детей переживают смерть одного из родителей. Она сочла необходимым воплотить эту тему в пьесе. Оживляя собственные воспоминания, автор прямо обращается к ребенку.

Главная героиня одноименной пьесы «Айна» – десятилетняя девочка, у которой только что умер отец. Мать впадает в глубокую депрессию, поэтому Аине

действий: если делаешь что-то определенным образом, то несчастья не случится. Точно так же размышляет и главная героиня «Десяти палочек» десятилетняя Анна.

Хотя личные воспоминания были лишь стимулом для создания пьесы, магическое мышление стало тем доходчивым языком, на котором драматург смог объяснить ребенку непростые вещи.

На долю маленькой Анны выпадает тяжелое испытание: ее родители хотят разойтись. Юнккеала считает очень важ-

«Десять палочек» (2009), режиссер Илкка Лаасонен, Городской театр города Котки. © Heidi Noponen

приходится заботиться и о себе, и о своем четырехлетнем братишке. Мать одноклассницы Аины потакает капризам дочери и тем самым старается снять с себя родительскую ответственность. Только новый учитель Аины и мужчина, живущий по соседству, обращают внимание на происходящее в семье девочки, и мало-помалу им удается изменить ситуацию в лучшую сторону. Однокласснице и ее матери остается только задуматься...

Личные воспоминания и детская логика

На курсе детского театра в Театральной академии Хейни Юнккеала когда-то была поражена нахлынувшими воспоминаниями о вере в магическую силу ритуальных

ним, что в конце пьесы отец все-таки берет на себя ответственность и принимает важные для семьи решения.

Одна из тем, поднимаемых в пьесе «Десять палочек», – постепенное отдаление подростка от своей семьи, превращение ребенка в главное действующее лицо своей жизни, как говорит Юнккеала. В пьесе не участвующий в сценическом действии персонаж по имени Господин Парентези помогает Анне понять ход своей жизни и осознать свою роль в ней.

Подъем уровня и престижа

Курс по детскому театру был создан в результате сотрудничества Финского центра «Асситеж» и Театральной академии. Курс, на который Хейни Юнккеала записалась

«Айна» (2009), режиссер Олка Хорила, Городской театр г. Хельсинки. © Stefan Bremer

в 2001–2002 учебном году, читался уже в третий раз.

В основе идеи его создания было стремление центра «Асситеж» поднять уровень и престиж финского театра для детей и юношества. Наиболее эффективным средством для этого представлялось специальное обучение, ориентированное исключительно на студентов Театральной академии. Как предполагалось, молодые активные люди со специальной театральной подготовкой возьмутся за дело с новыми силами и смогут вызвать живой интерес молодой публики к сценическому искусству.

Третий курс был ориентирован на студентов-режиссеров и драматургов, но среди его слушателей были и преподаватели. Следует отметить особо, что ведущим преподавателем на курсе в этот раз была Сюзанна Остен, новатор не только в сфере режиссуры и драматургии, но и в области подготовки специалистов для детского и юношеского театра.

Юнккаала не единственная из слушателей курса, кто впоследствии неоднократно обращался к театру для детей и юношества. Среди ее коллег, например, Саана Лавасте и Салла Таскинен.

Высшая профессиональная подготовка специалистов для детского и юношеского театра

Марьяна Кастрен, один из представителей центра «Асситеж», стояла у истоков образовательного сотрудничества с Театральной академией. Кастрен входит в число самых опытных и многогранных режиссеров театра для детей и юношества в Финляндии. После курса Сюзанны Остен она оттачивала педагогическое мастерство уже в рамках образовательной программы «Исполнительское искусство» университета прикладных наук «Стадия», ныне «Метрополия».

На своих курсах по детско-юношескому театру Кастрен продолжает разрабатывать систему упражнений, предложенных Остен, и сейчас больше переносит акцент на сценическое воплощение пьес. Темы курсов также меняются: в одном случае студенты могут изучать, например, передвижной детский театр, в другом – заниматься моноспектаклями.

Одной из важнейших целей курсов является знакомство со зрительской аудитори-

ей. Упражнения на пробуждение детских воспоминаний дополняются лекциями, студенты ходят в детские сады и работают со зрителями, вовлеченными в разнообразные театральные эксперименты. Готовые постановки демонстрируются детям в детских садах и школьникам.

Планы Театральной академии на будущее

Некоторое время на специальность «Детский театр» в Театральной академии новых студентов не набирали, но в 2010–2011 учебном году предполагается объявить набор на новый международный курс. Среди основных составителей программы – Лаура Руохонен, профессор драматургии, драматург и режиссер с мировой известностью.

Курс ориентирован на профессионалов и студентов магистратуры отделений режиссуры и драматургии. Ведущими преподавателями будут Сюзанна Остен и драматург Эрик Удденберг из театра «Унга Клара». Кроме них, часть дисциплин на курсе будут читать преподаватели Театральной академии и специалисты по детскому театру, психоанализу и исследованию памяти. При разработке учебных планов учитывались результаты исследований эмоциональной комфортности среди школьников и Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA).

В обучении будут использоваться многие разработанные Сюзанной Остен формы работы, а в качестве итоговой работы студенты должны будут поставить настоящий спектакль в профессиональном театре. Поддержку будет оказывать ведущий преподаватель.

Многие профессиональные театры уже выразили заинтересованность в проекте. Одним из потенциальных партнеров является двуязычный театр «ТОТЕМ», репертуар которого ориентирован на детей и подростков. Художественный руководитель этого театра Пяйви Риссанен принимала участие, в том числе, в разработке учебных планов курса. ■

BRAVO! – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Место и время проведения:

Хельсинки, март

Доп. информация:

info@assitejfi.org, www.assitejfi.org

KUULAS – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ТЕАТРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

Место и время проведения:

Куусанкоски, май

Доп. информация:

mikko.vaananen@tnl.fi, www.kuulas.info

«Юха» (2010), режиссер и хореограф Микко Ройха.
Совместный спектакль Театра танца «Миними», театра
«Корьямо» и Городских театров гг. Турку и Сейняйоки.
© Petra Tiihonen

«КОРЬЯМО» – мастерская искусства

ИРИНА ДУШКОВА

Финское слово корьямо (korjaamo) обозначает мастерскую, где старые, сломанные вещи обретают новую жизнь. Однако теперь у него появилось новое значение, ведь именно так называется международный культурный центр в самом сердце Хельсинки. Название выбрано не случайно: центр расположился в старых зданиях трамвайного депо. Инициатором реконструкции заброшенных помещений ремонтного цеха выступил в 2004 году

известный меценат и преуспевающий издатель Рауль Грюнштейн.

Именно Р. Грюнштейн, посетив конференцию европейской сети независимых культурных центров Trans Europe Halls, пришел к выводу о необходимости создания подобного центра в Хельсинки. Р. Грюнштейн продал свое издательство и принялся за работу. «Именно с тех пор у меня постоянные проблемы с финансами», – смеется он.

Р. Грюнштейну удалось убедить городских чиновников в рентабельности своей идеи. Он арендует у города помещения и переделывает их в multifunctional

культурные площадки, и что особенно важно, при этом не нарушается внешний облик исторических зданий. Всего лишь через год Р. Грюнштейн, создатель, а теперь уже и директор Культурной фабрики «Корьямо», подписывает с городскими властями договор о сотрудничестве, согласно которому в пользование Фабрики переходят также помещения расположенного по соседству Музея трамваев.

С начала воплощения идеи Р. Грюнштейна прошло шесть лет, и сегодня Культурная фабрика «Корьямо» – это самая большая независимая культурная площадка Финляндии. Это целый комплекс,

включающий в себя несколько галерей, театральных и концертных залов, арт-магазин, бар, кафе и трамвайный музей. Это место, где посетителей ожидает встреча с современной культурой: на спектаклях, концертах, выставках, клубных вечеринках и других мероприятиях. Здесь можно посидеть с друзьями за бокалом вина, послушать музыку или принять участие в интересной дискуссии. Центр ежегодно посещает свыше ста тысяч человек.

«Корьямо» представляют собой уникальный симбиоз частной и государственной организации. Коллекции музея трамваев и все помещения по-прежнему являются собственностью музейного ведомства города Хельсинки. Город несет основные расходы по их обслуживанию. При этом культурная программа реализуется за счет собственных средств Фабрики и фирмы ее создателя. Так, в 2010 году внешнее финансирование (в том числе дотации из городского и государственного бюджета) составили всего 15 процентов от общего годового бюджета Фабрики.

Важным направлением деятельности Культурной фабрики «Корьямо» является ее театральная программа, а также ежегодно проводимый международный театральный фестиваль Stage. «Театр в Финляндии – важная часть национального самосознания», – считает Р. Грюнштейн.

Театр Финляндии достаточно традиционен, основное направление – реалистическая драматургия и репертуарные постановки. Однако, по словам Р. Грюнштейна, за последние пять лет в финском театре произошли серьезные изменения. Появилось новое поколение театральных деятелей, готовых работать в разных направлениях, например, комбинировать танец, пластический и визуальный театр.

Культурная фабрика «Корьямо» стремится оказывать поддержку новым, независимым театральным группам и тем самым вносит значительный вклад в изменение театральной традиции. «Мы являемся сопродюсерами многих проектов молодых театральных коллективов, но при этом также сотрудничаем и с городскими театрами. Это позволяет нам существенно расширить репертуар, показывать как можно больше новых, еще неизвестных имен и по сути является нашей миссией», – говорит Р. Грюнштейн.

Современный театр в Финляндии становится все более мобильным. Импорт и экспорт театра – инструменты для популяризации национального искусства на международном уровне. Уже четвертый год Культурная фабрика «Корьямо» совместно с Хельсинкским фестивалем организует международный театральный фестиваль «Stage». Он традиционно проходит в конце августа. Фестиваль представляет новейшие тенденции современной

Внизу: «Паника» (2008), режиссер Александр Баргман, Белый театр, Санкт-Петербург. © Charles Abbott.

Рауль Грюнштейн. © Pekka Niittyvirta.

европейской театральной сцены. Важную часть программы составляет *Finnish Case* – программа самых интересных финских спектаклей прошедшего сезона.

С появлением новых проектов и партнеров возникла идея расширения фестиваля «Stage». Уже в 2011 году, кроме основной программы, в рамках фестиваля будут работать еще два отдельных модуля, представляющие современное искусство России и Скандинавии. В марте 2011 года состоится «Svensk Stage», который познакомит зрителей с современным искусством Швеции. В ноябре этого же года планируется провести «Russian Stage», где будут представлены не только новейшие театральные постановки из России, но

также циклы концертов и выставок молодых российских художников. «В будущем мы надеемся создать ярмарку современной культуры для европейской публики», – делится планами Р. Грюнштейн.

«Я за развитие культуры и международное сотрудничество. Это делает нас намного богаче!» – сказал в заключение Р. Грюнштейн. ■

Ирина Душкова

координатор проектов Культурной фабрики
«Корьямо»

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ В ТАМПЕРЕ - TAMPEREEN TEATTERIKESÄ

Место и время проведения:

Тампере, август

Крупнейший в Северной Европе международный фестиваль профессиональных театров. «Театральное лето в Тампере» – это не только пространство для драматического театра, но и площадка для театра танца, современного цирка, оригинальных кукольных спектаклей, перформасов, уличного театра, это также встречи специалистов, семинары и открытые дискуссии. На фестивале можно увидеть самые свежие театральные постановки со всей Финляндии и наиболее известные спектакли гостей фестиваля из других стран.

Доп. информация:

info@teatterikesa.fi, www.teatterikesa.fi

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «BALTIC CIRCLE»

Место и время проведения:

Хельсинки, ноябрь

Международный театральный фестиваль, который сложился вокруг сети театральных контактов стран Балтийского региона. Помимо основной программы, имеет программу OFF, представленную лучшими спектаклями сезона, идущими на сценах театров Хельсинки. В рамках фестиваля проходят семинары для драматургов, молодых режиссеров, театральные мастерские и читки современных отечественных и зарубежных пьес.

Доп. информация:

baltic.circle@q-teatteri.fi,
www.q-teatteri.fi/baltic_circle

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «STAGE»

Место и время проведения:

Хельсинки, август

Международный театральный фестиваль «Stage» проходит ежегодно в рамках Хельсинкского фестиваля. «Stage» - это прежде всего работы независимых европейских театров и театральных деятелей, отражающие последние тенденции новой европейской театральной сцены. Важную часть программы фестиваля составляют гастроли российских театров.

Доп. информация:

info@korjaamo.fi, www.korjaamo.fi

Муми-тролли и мюзиклы: ШВЕДОЯЗЫЧНЫЙ ТЕАТР ФИНЛЯНДИИ

ШВЕДОЯЗЫЧНЫЙ ТЕАТР Финляндии называют как космополитичным, так и доморощенным. Одни считают его интеллектуальным, другие — простым и легким, и даже неприлично легкомысленным. Его обвиняют в том, что он не соответствует статусу театра официально признанного меньшинства, и в то же время восхваляют за его умение отобразить двуязычное финское общество. Оценки, возможно, противоречивы, но в каждой из них есть доля правды. Дело в том, что в Финляндии существует не один шведоязычный театр, а более тридцати профессиональных театральных коллективов, а кроме того — целый ряд любительских трупп, у каждой из которых есть свой собственный профиль и своя публика. Понятие «шведоязычный театр», о котором здесь пойдет речь, охватывает коллективы, существенно отличающиеся друг от друга политически, географически и структурно. Как театр он представляет хотя и малочисленное, но весьма пестрое шведоязычное меньшинство Финляндии.

Сегодня шведский является родным языком для пяти процентов жителей Финляндии — от Хельсинки на юге до Кокколы на северо-западе. Для этого воинственно настроенного меньшинства театр как вид искусства служит одним из средств сохранения языковой идентичности. Пять театров из названных тридцати, чей репертуар частично или полностью состоит из пьес на шведском языке, имеют постоянное государственное финансирование согласно Закону о театрах и оркестрах. Кроме них ежегодную государственную поддержку получают еще семь театров. «Svenska teatern» (Шведский театр) в Хельсинки неофициально называют вторым национальным театром Финляндии, а в городах Турку и Вааса есть свои шведоязычные театры, которые наравне с финноязычными имеют статус городских.

В этих театрах работают высокопрофессиональные актеры. В Театральной академии Хельсинки существует специальное отделение для шведоязычных актеров, вот только шведоязычных режиссеров и драматургов с высшим театральным образованием всегда не хватало. После отделения Финляндии от Швеции в 1809 году, несмотря на непрекращающиеся экономические трудности и высокие художественные требования, шведоязычный театр стал налаживать связи с мастерами сцены и театральными организациями других скандинавских стран, а также России и стран Балтии. Сегодня эти связи простираются до самого Китая.

От театральных гостиных Стокгольма до Шанхая

Шведоязычный театр Финляндии берет свое начало в театральных гостиных Стокгольма. Стокгольмские артисты и директора театров начиная с XVIII века отправлялись в Финляндию, чтобы развлечь бывших соотечественников. Финские же артисты, которые вышли на подмостки в конце XIX века, поначалу подражали своим шведским предшественникам, но постепенно обрели особый неповторимый голос. За недостатком отечественных пьес часто играли оперетты и французские комедии, но позже стали ставить и более смелые вещи: абсурдистов и финских писателей-радикалов.

Сегодня в Финляндии играют как детские спектакли про муми-троллей, так и взрослые мюзиклы. С тех пор, как в 1958 году герой Туве Янссон с выразительной мордочкой впервые вышел на сцену «Lilla Teatern», муми-тролли гастролируют по всей стране, как в шведоязычных, так и в финноязычных театрах. Можно сказать, что муми-тролли со своим мировоззре-

нием и непривычным для ушей скандинавов, своеобразным говорком стали олицетворением всей финско-шведской публики. В ближайшее время состоится дебют муми-троллей в Китае, где Аннели Мякеля, режиссер, известный многочисленными постановками в «Unga Teatern», готовит спектакль с китайскими актерами в костюмах муми-троллей к всемирной выставке ЭКСПО-2010 в Шанхае.

Традиции оперетты продолжают жить в новом, современном облике на знаменитой сцене «Svenska Teatern» в центре Хельсинки. В последние годы театр сделал ставку на новые финские мюзиклы, такие как *Kick* (2002), *Spin* (2005) и *Play Me* (2009). Эти мюзиклы привлекли к себе внимание режиссеров и за пределами Финляндии. *Spin* был поставлен в Польше, в России, а с мая его играют в Китае. Права на *Play Me*, последний мюзикл, прошедший с огромным успехом, были проданы, например, в Швецию и в Данию. Тем самым театр национального меньшинства способствовал экспорту финской культуры как никакой другой театр Финляндии.

Малые сцены с космополитическим размахом

Небольшие театральные коллективы также активно завязывают международные контакты, пусть и в меньших масштабах. В середине 1980-х годов актер Мартин Куртен в своей книге «Работа над ролью» вновь обратился к методу Станиславского. Спустя более десяти лет Мартин Куртен стал одним из основателей Театра «Клокрик» (Klockriketeatern), который теперь активно сотрудничает с Театром им. Ленсовета в Санкт-Петербурге, куда они регулярно приезжают на гастроли, и с Омским Пятым театром, где проходят семинары и читки. В планах на следующий

Entertainment Island 3 (2010),
театр «Обливия».
© Eija Mäki vuoti

«Две свечи» (2009), автор и режиссер Петер Сникарс,
Шведский театр города Ваасы. © Jan Ericsson

Сейчас с каждым новым актерским выпуском Театральной академии появляется по меньшей мере две новые театральные группы”

год — совместный проект с известным режиссером Андрием Жолдаком.

Помимо «Klockriketeatern» есть ряд других шведоязычных коллективов, которые заняли прочные позиции в финском театральном мире. Например, Театр «Вирус» (Teater Virus), который вот уже более двадцати пяти лет поддерживает свою популярность грандиозными постановками с участием лучших режиссеров и актеров Финляндии. Театр «Марс» (Teater Mars), который напротив, работает в эстетике «бедного театра», известен тем, что ставит перед собой сложные художественные задачи. Однако за последние десять-пятнадцать лет и «Вирус», и «Марс» столкнулись с конкуренцией со стороны новых столичных групп, которые в своих манифестах провозглашают схожие принципы работы.

В их числе можно назвать Театр «Сириус» (Sirius Teatern), который предлагает шведоязычным артистам возможность исследовать новые тексты и альтернативные формы сценического воплощения, а также участвовать в создании новой эстетики. Участники перформанс-группы «Oblivia» пытаются еще сильнее раздвинуть границы возможного и поражают финских зрителей своими междисциплинарными минималистичными представлениями. Результаты работы группы над трехлетним проектом *Entertainment Island* (2008-2010), который исследует столкновение локальной культуры с глобальной, будут продемонстрированы во время европейского турне (2010-2011 гг.), охватывающего и Санкт-Петербург, и страны Балтии. Среди новых групп можно также назвать трагедийную группу «Subfrau» и

дуэт «Blaue Frau», которые разъезжают по Скандинавии с собственной гендерной политикой и феминистской программой, а также молодой мужской коллектив «Nya Rampen», который завоевывает зрительские симпатии как в Хельсинки, так и в провинции своими экспериментальными и провокационными работами, познакомившими финскую публику с совершенно новой театральной эстетикой. В каждом из вышеназванных театров работают талантливые артисты из других стран Европы, таких как Великобритания, Исландия, Норвегия и Швеция.

Локальные театральные форумы с глобальными устремлениями

Несмотря на то, что шведоязычный театр занимает в Финляндии маргинальное положение, в нем полно изобретательных энтузиастов и объединений, выступающих с различными инициативами. Вот уже сорок лет труппа «Skärgårdsteatern» (букв. Шхерный театр) объезжает летом на своем пароходике нюландские шхеры, а в 1992 году в портовом городке Ханко был впервые организован театральный фестиваль «Hangö Teaterträff». В течение недели, пока длится фестиваль, гости могут увидеть шведоязычные постановки как финских, так и скандинавских театров. Для тех, кто владеет шведским, сетевая лаборатория драматического искусства Labbet дает возможность познакомиться с современной финско-шведской драматургией, а недавно основанный интернет-ресурс «Produforum» предлагает материалы для шведоязычных

работников культуры и искусства, интересующихся культурным обменом и культурным экспортом.

В то же время шведоязычные театры стоят перед дилеммой, которая оставалась актуальной на протяжении всего XX века: как создать такой театр, который бы учитывал потребность публики в развлечениях и при этом соответствовал эстетическим и художественным требованиям, предъявляемым к современному, прогрессивному театральному искусству. Считается, что шведоязычный театр как на юге Финляндии, так и на западном ее побережье обращен в основном к консервативной публике, но молодые шведоязычные актеры готовы не только играть на сцене. Сейчас с каждым новым актерским выпуском Театральной академии появляется по меньшей мере две новые театральные группы. Актеры ищут формы общения поверх языковых границ, и многие театральные группы помимо решения собственно художественных задач уделяют все больше внимания работе с публикой. Таким образом можно сказать, что шведоязычный театр представляет собой благоприятную среду для самых разных театральных форм. Муми-троллю за кулисами вручают все новые носы, а песни из финско-шведских мюзиклов раздаются далеко за пределами Финляндии. ■

.....
: Линnea Стара — финско-шведский :
: театровед и журналист :
: .....
.....

Театральные встречи в Ханко

Каждый год в начале июня в самом южном финском городе Ханко проходит фестиваль шведоязычного театра Финляндии «Hangö teaterträff» («Театральная встреча в Ханко»). В нынешнем 2010 году фестиваль состоялся в девятнадцатый раз. Говорят, что именно здесь, на скалах Ханко, Станиславский придумал свою систему, и хотя это просто совпадение, и основательница фестиваля Антония Рингбум возможно этого даже не знала, но Ханко как нельзя лучше отвечает атмосфере этого театрального события. Финско-шведское сообщество невелико, и уж тем более театральное сообщество, поэтому все происходящее здесь носит очень уютный и интимный характер, однако за четыре дня, в течение которых длится фестиваль, вниманию зрителей обычно предлагается около тридцати постановок. Играют в самых неожиданных местах: на бывшем складе, в гараже, в букинистическом магазине, в порту, в лесу, однако все расположено так

близко, что перемещение между разными театральными площадками не занимает больше десяти минут. Кроме профессиональных работ, как в области взрослого игрового театра, перформанса, танца, а также детского и юношеского игрового и кукольного театра — здесь можно увидеть и студенческие постановки. Параллельно проходят семинары и дискуссии. На этот раз один из семинаров был посвящен роли и значению театральной критики. Кроме того, в этом году на фестивале был впервые представлен жанр «драма-слэм» — в течение установленного времени несколько драматургов читали отрывки из своих новых пьес. Несмотря на то что фестиваль, в первую очередь, ориентирован на шведоязычные театры Финляндии, среди его участников есть финноязычные театры и целый ряд зарубежных.

info@hangoteatertraff.org, www.hangoteatertraff.org

Современный – невообразимая смесь исполнительских искусств

Цирк

«ЦИРК – внебрачное дитя искусства», – такое определение самому интернациональному жанру исполнительского искусства было дано еще в XIX веке. И это действительно так: цирк всегда был как бы ничей. Он – беспокойный странник, начало пути которого искали то в театре, то в танце, то в музыке. Современный цирк объединяет эти виды искусств в динамичных, текучих синтетических формах. Словно играючи, он легко переходит любые художественные и географические границы.

Цирк как европейская форма искусства

Цирк пришел в Финляндию в 1802 г. вместе с французской труппой джигитовки, которая высадилась в г. Турку. Труппа направлялась на Санкт-Петербургский пасхальный карнавал, и ей пришлось проехать через всю страну. Цирковое зрелище, зародившееся в Лондоне тридцатью годами ранее, вызвало у финнов необычайный интерес. В России этот новый жанр снискал особое благорасположение государя, и Николай I даже включил цирковое искусство в учебный план императорского театрального училища. После революции цирк переживает новый подъем, и первое в Европе цирковое училище было открыто в Москве

в 1927 году. Результат этого не замедлил сказаться. Театральные деятели 1930-х годов от Мейерхольда до Маяковского демонстрировали слияние театра, поэзии и цирка в новых постановках, по-своему указывавших путь к западному *cirque nouveau* («новый цирк») 1970-х гг.

Ренессанс современного западного цирка был вызван общим переломом в исполнительском искусстве 1960–1970-х годов. Текстцентричность уступила место непосредственному контакту с публикой – этого требовала революционная эпоха. Одним из таких средств сближения искусства с народом стало популярное, захватывающее дух цирковое представление. Реформирующееся образование способствовало его распространению и на другие виды исполнительского искусства. Наиболее активно это развитие шло во Франции, а к 1990-м годам новые цирковые формы дошли и до далекой Финляндии.

Что такое современный цирк?

Классический цирк полагается на мастерство и обаяние исполнителя. Выступления на круглой по форме арене, череда номеров со средней продолжительностью в семь минут – все это сложилось в конце XVIII века и с тех пор мало из-

менилось. Впрочем, как и история некоторых трюков, насчитывающая уже несколько веков!

Что же такого особенного в современном цирковом искусстве?

Пожалуй, самой важной отличительной его чертой является полная свобода. Современный цирковой артист больше не загнан в жесткие рамки времени, места или формы выступления. Техника циркового искусства – это лишь часть тех средств выражения, которыми пользуется артист. Кроме нее часто в процесс вовлекаются, например, элементы видео- и киноискусства, музыка, театр, танец или, скажем, ... садоводство. Все позволено. Современный цирк – это широкое явление, к нему относятся и отточенные в результате конкуренции до балетного совершенства традиционные цирковые жанры, и противопоставленные им смелые результаты сотрудничества с другими видами искусств. Французский исследователь Жан-Мишель Ги сравнивает современный цирк с майонезом. Подобно тому как различные ингредиенты этого соуса неразличимы в составе целого, в современном цирке уже не имеет значения, где заканчивается цирк и начинается что-то другое: танец, изобразительное искусство или музыка. Многие артисты современного цирка отказываются от точных определений и говорят о своей работе лишь как о перформансе.

Этой новообретенной свободе обязаны своим появлением лучшие современные цирковые представления в Финляндии.

Ведущие труппы Финляндии: Circo Aereo и WHS

«Circo Aereo» и «Association WHS» – две современные цирковые труппы Финляндии с международной известностью.

Художественные руководители основанного в 1996 г. «Circo Aereo» Максим Комаро и Яни Нуутинен начинали свою карьеру как жонглеры, однако позже оба расширили поле своей творческой деятельности, дойдя до режиссуры и планирования концепции цирка в целом. В результате состоялось уже больше 30 премьер, в которых нашли свое выражение и глубоко осмысленные традиции цирка, и свободное творчество, и хрупкое ощущение целостности циркового действия. В 2002 г. труппа была зарегистрирована также и во Франции. После этого цирк стал выступать попеременно в обеих странах,

Espresso (2006) Circo Aereo и Les Objets Volants.
© Heli Sorjonen

предлагая зрителям как собственные оригинальные постановки, так и представления, подготовленные в сотрудничестве с французскими партнерами.

Espresso – спектакль «Circo Aereo» последних лет, пользующийся наибольшей популярностью – был поставлен вместе с французской труппой «Les Objets Volants». Захватывающая постановка режиссера Комаро, представляющая в исторической перспективе различные цирковые жанры словно при ускоренном просмотре пленки, получила месячный ангажемент во французской Мекке современного циркового искусства, парижском выставочном центре «Парк ля Вийет» (Parc de la Villette), а также приглашение на продолжительные гастроли по восточному побережью США. Яни Нуутинен как раз сейчас завершает работу над продолжением своей перформанс-трилогии. С постановки *Un cirque tout juste* в 2002 г. начинается путь к упрощенному минимализму. Следующие две постановки Нуутинена постоянно гастрوليруют во Франции и Европе. Многогранность та-

Разговоры (2006), Association WHS.
© Petri Virtanen.

«К тебе» (2010), музыкально-цирковое объединение Agit-Cirk. © Joonas Martikainen.

ланта и мастерства Нуутинена, получившего в 2005 г. государственную премию Финляндии в области искусства, проявляется в комплексном видении объекта приложения своих творческих сил: он проектирует и с гордостью ремесленника делает собственными руками шатры, реквизит и костюмы. Главное для него – уникальная вселенная представления, в центре которой зритель, связанный с ней нитью интимного переживания.

В цирковую труппу «WHS» входит три человека: жонглер Вилле Вало, видеохудожник-фокусник Калле Хаккарайнен и визуализатор Анне Ямса. Представления этого коллектива строятся на соединении пластики тела с движущейся картинкой, на создании иллюзии на основе манипулирования предметами и изображением, на визуализации, украшающей обыденную жизнь. Самые последние постановки труппы «WHS» «Разговоры» (*Keskusteluja*) и «Древесное волокно» (*Puun syu*) все дальше уходят от цирковой эстетики. Основное настроение в постановке «Разговоров» задает удушливая атмосфера нескольких повторяющихся эпизодов советского немого кино 1920-х годов, меняющийся угол проецирования изображений, а также сквозная тема всего представления – отсутствие взаимопо-

нимания. «Древесное волокно» – это рассуждения о разрушенном отношении финского общества к лесу. Прежде столь естественная связь искажилась и прервалась, технология и интенсивное природопользование свидетельствуют об отсутствии истории у современного человека.

«Circo Aereo» и «WHS» за последние годы выступали более чем в 30 странах мира. Их представления проходят в самых разных местах: от национальных сценических площадок Франции до театральных залов и фестивальных шатров. Современный цирк Финляндии предстает как самобытное, национальное невербальное искусство, которое в состоянии поднять общемировые темы и пробудить сильные эмоции у аудитории, вне зависимости от ее национальности.

Тем же курсом, что идут две ведущие финские труппы, следуют и новички. «Race Horse Company» – вновь созданная труппа из трех молодых артистов, премьеры представления которой *Petit mal* состоялась в Финляндии весной 2010 г. Пробудившийся еще до премьеры большой международной интерес говорит о притягательной силе молодого коллектива. Представление стартовало в конце весны во время месячных гастролей по Великобритании, завершившись высту-

плением в лондонском концертном зале королевы Елизаветы (Queen Elisabeth Hall). Произведение на тему распада и изменений культуры нашего времени – новое, безусловно интересное событие на международной арене современного цирка. Современный цирк продолжает идти вперед, и это движение – свободное и рискованное. ■

.....
: **Томи Пуроваара** :
: – менеджер Циркового информационного :
: центра (Finnish Circus Information Centre). :
: :
: **Дополнительная информация** :
: о цирке Финляндии :
: www.sirkusinfo.fi :
: .....

CIRKO – Международный фестиваль современного цирка
Место и время проведения:
Хельсинки, май
Доп. информация:
www.sirkufestivaali.net

ПОД МАСКОЙ – ДЕВА ФИНЛЯНДИЯ

Pirandello Project – On the Edge of Silence (2009), театр «Метаморфоза». © Piritta Särnä

В мастерской Театральной академии появляется юный студент и с интересом наблюдает за тем, чем мы занимаемся. Я начинаю ему рассказывать, что мы делаем маски. «Зачем?» – удивляется он, и я ему объясняю: «Мы – труппа театра масок и сейчас готовимся к своему следующему спектаклю». «Но зачем? – спрашивает он снова. – ЗАЧЕМ вы пользуетесь масками, вы что – такие страшные?»

Маски используются в Европе при обучении драматическому мастерству и в театральной педагогике на протяжении уже почти ста лет. В Финляндии они появились более сорока лет назад. В начале прошлого века такие видные театральные деятели, как Гордон Крэг (Великобритания), Мейерхольд, Оскар Шлеммер (Германия) и Жак Копо, связывали с масками свои надежды на реформирование системы подготовки актеров. Попытки использования масок и элементов комедии дель арте предпринимались и в режиссуре, и при обучении актерскому мастерству, поскольку было подмечено, что маска – это одно из самых эффективных средств, дающих артисту возможность выйти за пределы реалистической сценической игры и найти новые выразительные средства.

В Финляндии маски стали активно использоваться в театральном образовании благодаря режиссёру и театральному педагогу Элине Лехтикуннас. Однажды, наблюдая за репетицией французской театральной труппы, она задалась вопросами, где учили этих актёров и каким образом их тела приобрели несвойственные традиционному реалистическому искусству

выразительность и изобразительную силу. После скрупулезного знакомства с французской театральной литературой она выяснила, что в основе обучения мастерству лежит использование масок. Лехтикуннас отправилась во Францию, чтобы на практике познакомиться с этим подходом в театральном образовании. По возвращении она с 1964 по 1970 год преподавала театральное мастерство в Театральной Академии Финляндии. Претворяя в жизнь свой французский опыт, она превратила маски в ключевой компонент профессионального становления актера.

Использование театральных масок в образовании

Маски для Театральной академии Финляндии изготовил Антеро Поппиус (1922–2005), который создавал их на протяжении пятидесяти лет параллельно со своей основной работой. Он изготовил около восьмидесяти различных образцов масок, наиболее известными из которых являются экспрессивные полнолицевые маски. Преподаватель сценического движения Антти Таркиайнен разработал принципы применения масок в театральном образовании, заложенные еще Лехтикуннас, и включил маски Поппиуса в учебный процесс. В 80-е годы, в период преподавания Йоуко Туркка, приоритеты изменились, и обучение по этой методике было сокращено. Систематическое преподавание театрального мастерства с использованием масок окончательно было свернуто в 1982 году. Лишь в начале 1990-х годов маски частично вернулись в систему актерского образования, правда только

Pirandello Project – On the Edge of Silence (2009), театр «Метаморфоза». © Piritta Särnä

Курс по изготовлению театральных масок в театре «Метаморфоза» (2010). © Soile Mäkelä

форме спецкурса. В последние годы кроме отечественных мастеров в Театральной академии работают также преподаватели театра масок, приглашенные из-за рубежа, например Филип Буле из Франции и Ана Вазкез де Кастро из Испании. Занятия с масками входят в учебную программу курса актерского мастерства и в университете города Тампере, и в высших профессиональных учебных заведениях Хельсинки и Турку, а также в Открытом университете Хельсинки.

Единственной образовательной площадкой Финляндии, где предлагается системное обучение с привлечением масок, является Политехнический университет города Ваасы. Там студенты имеют возможность пройти уникальный для Евро-

пы четырёхлетний курс пластического театра. Автором и руководителем программы обучения является режиссёр и педагог Майя Тонгеберг-Гришин.

Бремя традиции дель арте?

В Финляндии маски весьма востребованы в профессиональном обучении актёров, что особенно неожиданно на фоне отсутствия в стране оригинальной традиции масочного театра. Европейская традиция театра масок пресеклась вместе с комедией дель арте в конце XVIII века, и надёжных источников, рассказывающих об этом итальянском стиле, практически нет. Современные комедии масок – это не что иное, как попытки воз-

обновления театральной практики середины XIX века, не сильно отягощенные бременем традиции. Финнам, в принципе, даже и не требуется подобная реанимация масочной комедии, ведь у них есть унаследованные от предков ритуальные личины, например берестяные, которые были в ходу на «поминках» после удачной охоты на медведя, маски шаманов, маски для праздника кекри и маски ряженых на День Святого Кнута. Круг специалистов, работающих в Финляндии с театральными масками, довольно узок. На протяжении долгого времени его составляют Майя Тонгеберг-Гришин, театральный режиссёр Тайна Мяки-Исо; актёр и режиссёр Макс Бремер, известный своей работой с масками транс, и Мия Пятси, подготовившая книгу о традиционном японском театре Но. Правда, в театральной педагогике маски оказались более востребованными, чем собственно в театральных постановках.

«Метаморфоза» создает профессиональный театр масок

Первый профессиональный театральный коллектив, специализирующийся на постановках с участием масок, – «Театр Метаморфоза» – был основан в 2005 году. Создатели театра: Соиле Мякеля и Давиде Джиованцана, получившие образование во Франции и Италии, – видят в развитии театральной масочной культуры в Финляндии залог собственного профессионального самосовершенствования. Сегодня театр работает в четырёх направлениях: сценическое мастерство, театральная педагогика, изготовление масок и фестивальная деятельность. Международный фестиваль-биеннале «MasQue» нацелен на расширение представлений публики о театре масок, а также привлечение свежих сил в эту сферу искусства. Очередной фестиваль «MasQue» состоится в октябре 2011 года. Его организаторы надеются, что это событие позволит найти разные ответы на вопрос ЗАЧЕМ, а также подтолкнёт участников к формулированию новых вопросов, например «Где это можно увидеть ещё?» ■

.....
:
:
: **Соиле Мякеля** актриса театра «Метаморфоза», преподаватель театрального мастерства, режиссёр и мастер по изготовлению масок.
:
:
: www.metamorfoosi.com
:
:
:.....

Кристиан Смедс

Хулиган и гуманист

ПАВЕЛ РУДНЕВ

КРИСТИАН СМЕДС – это лицо финского театра сегодня. Известный в Европе режиссер, сумевший преодолеть географические границы и границы языка, но вместе с тем сохранивший все родовые черты прекрасного финского театра. Спектакли Смедса отчетливо и превосходно социальны, обращаются к тебе, сегодняшнему, сидящему в зрительном зале, говорят о том, что действительно болит, но не оскорбляют, не выворачивают душу. Кристиан Смедс – иронист, он пользуется спасительной иронией для того, чтобы проявить нежность к объектам его довольно безжалостной критики. В его иронии содержится не яд, а противоядие. Смедс делает для финского и вообще североευропейского театра крайне важную вещь: с одной стороны, наследуя драматургической традиции Ибсена и Стриндберга, с дру-

гой стороны, системе Станиславского, так или иначе серьезно повлиявшей на этот регион, классический финский театр остался разговорным, статичным. Публика принимает театральное представление во многом как исповедь, нежели как зрелище. Смедс в этом смысле режиссер аттракционный, нескромный. У него аллергия на линейное построение сюжета. Во всех своих спектаклях он рвет драматургию на части: чем мельче дробь, тем лучше. Пусть будет лучше непонятно и парадоксально, нежели уныло, повествовательно и прозаично. Смедс любит сильные эффекты порой на грани китча. Он приносит в элитарный театр здоровую энергию поп-культуры, нафаршированной постмодернистской иронией. Живое видео (порой на сцене вообще нет действия – только видео, воспроизводимое онлайн откуда-нибудь из подсобки), ком-

пьютерный дизайн, агрессивная звуковая завеса – Смедс в этом смысле не боится истощить зрительское восприятие, понимая, что у театра на этом фоне все равно позиции слабее, чем у любой другой визуальной культуры, которая нас окружает: реклама, интернет и телевидение.

КРИСТИАН СМЕДС – настоящий фрик. Он имеет совершенно не финский вид. Одно время он расхаживал по фестивалям Европы в мятой майке, алых шароварах, солдатских сапогах и с толстовской нечесанной бородой. При этом у Смедса совершенно детское, расплывшееся в улыбке и всепримятости едва ли не русское лицо. По мне именно так должен выглядеть какой-нибудь Тетерев в горьковских «Мещанах» или Дикой в «Грозе» Островского. Он не похож на холеного, рафинированного европейского режиссера;

Смедс в своем полулюмпенском облике ироничен над самим собой и своим мнимым величием.

«В мировом замесе лучше быть жертвой, чем вершителем судеб Европы и мира»

Три сестры

Смедс стал известен всей Финляндии, когда смог поднять глубоко провинциальный театр в северном городке Каяни, от которого вряд ли кто-либо мог бы ждать событий даже финского масштаба. Один из лучших спектаклей в Каяни был по мотивам «Трех сестер», но это были финские сестры нашего времени по фамилии Ромпайнен. «Вершинин» стал мэром города, присланным из Хельсинки, «Соленый» - рок-музыкантом, «Тузенбах» - почтальоном. С первой секунды мы попадаем в шумный дом сестер, который напоминает цыганский хаос из фильмов Эмира Кустурицы. Сестры поют веселые шансоны под живой аккомпанемент оркестра, Ирина демонстрирует чудеса акробатики, платит за все цыганский барон «Протопопов» в дымчатых очках и золотыми цепями на шее. Во главе стола добрейшая и мудрейшая цыганская бабушка, у которой каждый найдет утешение и одобрение. Это умершая матушка Ромпайненов. Именно она занята режиссурой жизни, режиссурой свадеб и похорон, как можно было бы, вслед Кустурице, назвать такой стиль существования.

Три пятых спектакля шли в пространстве видео. Оператор бегал за героями по всему театру и следил за проявлениями их неутомимой энергии. Важнейшим элементом этой видеоигры являлось красное слово «live» в правом нижнем краю экрана - обозначение «прямого эфира», но и страшный диагноз искусству театра. Смедс иронизировал над всей структурой традиционной сцены: зритель воочию видит, насколько более «живыми» оказываются актрисы на видео, чем на сцене. Во втором акте Смедс резко обрывал веселье, словно не чувствуя себя не в силах продолжать весь этот цыганский табор там, где речь идет о бесконечном человеческом страдании, о расставаниях и смерти. Выйдя из видеопространства на цирковой коврик, сестры как маленькие аккуратные девчурки садятся, обнявшись, к зрителю спинами. На экране их мудрая цыганская мама читает им их же финальный монолог с интонацией доброй сказки на ночь. Сестры засыпают как дети.

Чайка

Многие лучшие спектакли Смедса до Москвы так и не доехали - во-первых, век спектаклей в Финляндии недолог, а для раскрутки гастролей требуется время, во-вторых, с некоторыми сложносочиненными

ми спектаклями есть неразрешимые проблемы технического порядка. Но «Чайка», поставленная Смедсом в таллинском театре фон Крал, стала спектаклем, по которому российская публика распознала гений Смедса. Аркадину играет Лембит Ульфсак - актер, россиянам чересчур знакомый. Художавый артист носит строгое черное женское платье до пят. В этом облике Аркадина демонстрирует нам всю пошлость, искусственность, фальшивость прожженной актрисы, театра как такового, превращающего артиста в безобразный манекен для масок и одежек. Актерство как духовная проституция если угодно. Искусство - это вирус лжи, которым можно легко заразить человека, а излечить уже невозможно. Противоядия нет.

Треплева играет Юхан Ульфсак - сын Лембита Ульфсака, радикальный юноша с белилами на лице, похожий на фронтмена панк-группы. Взаимоотношения между Аркадиной и Треплевым в такой модели становятся ясными как только что вымытое окно: прославленный отец и закомплексованный сын, умелый мастеровитый актер и начинающий литератор с самоощущением гения, подгоняемого самой судьбой затмить лучи отцовской славы. Этот

ожог от искусства Юхан Ульфсак блестяще продемонстрирует в финале. После визита Заречной, полной страсти, куража и любви к искусству, Треплев сидит за столом, по-ученически положив руки на белую скатерть, как человек, приготовившийся к смерти. Глаза, полные первобытного ужаса. Кричащие глаза затравленного человека. Художник разрушил свою жизнь страстью к искусству, вычерпал вместе с талантом свою собственную волю к жизни. Не осталось ни таланта, ни желания жить, ни любви - одно тупое, бесплодное, высасывающее желание писать.

Неизвестный солдат

Вершина Кристиана Смедса - спектакль, поставленный в Национальном театре: «Неизвестный солдат», проект хулиганский и дерзкий, тем более дерзкий, что само приглашение столь радикального режиссера в цитадель финского театрального искусства академического толка - уже слишком серьезный риск. Смедс, ставящий спектакль о советско-финской войне, вероломно вступает на территорию национальной гордости и разоблачает, переосмысливает

ХАННА ХЕЛАВУОРИ

Режиссер и драматург Кристиан Смедс:

основные параметры национальной мифологии, представляя своим зрителям не победу «финского духа», а смерть Финляндии. Смерть Муми-мамы, которая происходит сразу в начале спектакля под гимнические звуки Сибелиуса, и смерть всего финского общества, которое злой гений Смедса как бы расстреливает в финале, не щадя не действующего президента, ни национальной гордости – победителя Маннергейма.

Интересно, что спектакль «Неизвестный солдат» сделан не просто по книге Вяйно Линна, а по одноименному, абсолютно простонародному фильму, который вся страна ежегодно смотрит в день независимости. Смедс делает изумительный кульбит постмодерниста: он извлекает из массовой культуры затертые бесконечным повторением смыслы и как бы возвращает их в первозданности в произведении авангардного искусства. Представьте себе, если бы в России фильм «В бой идут одни старики» перемонтировал бы и переснял по своему какой-нибудь Иван Вырыпаев или Борис Хлебников. Здесь можно в кольце пародии и иронического переосмысления попытаться вернуть первозданную эмоцию тому, что стало частью «народной памяти» и потеряло признаки оригинальности.

Парадоксальным способом мемориальный спектакль говорит о том, что необходимо эту войну не помнить вечно, а... забыть, забыть поражение и забыть уязвленную гордость. Чтобы язве не раздуваться дальше. Этот спектакль точно говорит о политических манипуляциях в общественном сознании. Необходимо отказаться от участия в массовом психозе и похоронить историческую обиду ради нового витка истории.

Здесь не кричат о том, что Советский Союз – враг, а Финляндия глубоко несчастна, здесь вообще сражаются с внутренним врагом (циничными, формализованными, фашиствующими офицерами) гораздо более агрессивно, чем с русскими оккупантами. Этот спектакль про превосходство философии пораженчества над философией всепобедности. Про то, что в мировом замесе лучше быть жертвой, чем вершителем судеб Европы и мира. «А как легко становиться, когда ты побежден!», – думал Старик Сантьяго Эрнеста Хэмингуэя после битвы с морем. И далее у Хэмингуэя: «А кто же тебя победил?» – «Никто.»

КРИСТИАН СМЕДС использует весь объем большой сцены для создания впечатляющего эффекта массовых сцен. Предельно агрессивные диалоги и озверелый, физиологический стиль подачи – солдаты ругаются друг с другом и, прежде всего, с офицерами, которые ходят вокруг них, как заходящиеся от лая собаки вокруг отары. У Смедса образ врага – это пришедшие к негодности стиральные машины, металлические остовы. Их бросают сверху, они

падают на планшет сцены, а финны рубят их большими строительными молотками. Звуки летающих и падающих стиральных машин имитируют шумы тяжелой артиллерии и авиации в масштабах театра, а вечерние барабаны в стиральных машинах, очевидно, напоминает режиссеру о неизбежности советского блицкрига на Карельский перешеек. Создав столь брутальный образ советской оккупации, Смедс тут же меняет точку зрения. Из «трупа» стиральной машины финны извлекают кошелек с рублями, портрет Ленина и матрешку. И здесь случается настоящее театральное чудо: финские солдаты наслаждаются красотой дивной игрушки, внезапно напомнившей им на войне о доме, рассматривают вблизи, разбирают на части, облизывают как эскимо, бьют друг о друга головами матрешек как яйца на Пасху. Секунда красоты в царстве ужаса и хаоса войны.

ФИНАЛЬНАЯ СЦЕНА расставляет все на свои места. Смедс идет на довольно брутальную провокацию. Оркестр играет песню с одной строчкой «Финляндия умерла», а на заднике появляются масс-медийные фигуры нынешней республики – от президента Тарьи Халонен до шоу-звезд, от протестантских священников до мультипликационной собачки. Эти портреты подвергаются видеорасстрелу, их пронзают пулевые отверстия. Идет глобальный расстрел финской элиты, но тут дело не только в публичном скандале и утверждении хрупкости, ранимости финской государственности. После этого расстрела финские солдаты устраивают грандиозную свалку из оружия, реквизита, березок, которые стояли в кулисах, сосновых крестов, изувеченных стиральных машин. История – это свалка.

В таком финале Смедс говорит об очень важных вещах. О необходимости смирения перед фактом национального поражения. Он говорит о том, что да, Финляндия после Зимней войны и бессмысленного внедрения в Карелию вместе с нацистскими войсками умерла, потеряв свои территории, граждан и гордость. Но если бы Финляндия выиграла, то была бы на ней колоссальная ответственность за историю. А так... штыки в землю, шинель на плечо и разошлись по домам.

Этот спектакль не относится к истории как к моральной категории, он не винит и не страшит. В финале формулируется философия пораженчества как спасения и освобождения. Идея освобождения от истории, от ее догматов и психозов – очень важная. Или как выразился однажды Томас Карлейль: «Счастлив тот народ, у которого отсутствуют летописи». ■

.....
• **Павел Руднев** – театральный критик,
• арт-директор Центра им. Вс. Мейерхольда
• (Москва)
.....

Можно ли изобразить русскую душу на европейской сцене?

Братья Карамазовы, коллективное сознание и племенное чувство.

КРИСТИАН СМЕДС с пятнадцатью студентами театрального отделения Академии культуры в Вильянди завершает постановку «Братьев Карамазовых». Процесс начался в 2008 году с актерами, бывшими тогда первокурсниками. На сегодняшний

день за плечами артистов три репетиционных периода, по две недели каждый. Они завершаются открытым показом для всех желающих. «Карамазовы» – результат совместной работы таллинского Театра фон Краля (Von Krahl) и Академии культуры

Вильянди – должны выйти в следующем году. Спектакль будет показан в Турку и Таллине, которые объявлены культурными столицами Европы 2011 года.

Смедс не очень склонен рассуждать о своем отношении к Достоевскому и в от-

вет на мой вопрос только пожимает плечами. Я понимаю этот жест так: к чему нужны эти бессмысленные разговоры об искусстве? Однако следует сказать, что Достоевский навечно «прописался» у Смедса, впрочем как и вообще в финском театре и литературе. Смедс задумывался о «Братьях Карамазовых» еще в то время, когда работал в городском театре Каяни, но в процессе «Братья» превратились в чеховских «Трех сестер», а «Преступление и наказание» режиссер представил в виде очень камерного моноспектакля для литовской актрисы Алдоны Бендориюте (Aldona Bendoriute) под названием «Грустные песни из европейского сердца» (Sad Songs from the Heart of Europe, 2006).

«Я уже довольно давно размышляю о масштабном произведении, в котором было бы задействовано много народу. В «Братьях Карамазовых» главное действующее – коллективное сознание. Меня интересует карамазовский характер, к которому время от времени приходится возвращаться по ходу романа. В карамазовской натуре столько всего: вера, Бог, добро, но вместе с этим зависть, сладострастие, тяга к убийству». Смедс добавляет, что «Братья Карамазовы» – это дрова, которые поддерживают огонь в камине творческого процесса, а его собственные наблюдения в социологическом, философском и историческом смысле по меньшей мере неточны.

РУССКОСТЬ – ТРУДНОПРОХОДИМЫЙ МАРШРУТ

«Русскость – единственная реальная альтернатива всему европейскому», – заявляет Смедс. На вопрос, что значит *русскость* и *альтернатива*, он отвечает: «Неуемость, непостижимость и когда все через край». «В России действуют совершенно другие законы. И в бизнесе, и в любви, и в религии. Перемещаться в этом пространстве весьма непросто, с европейским рационализмом, логикой и привычкой к fair play тут нечего делать. При этом старая русская литература для него – это единственный, как он утверждает, способ прикоснуться к русскости.

«Первым делом я пытаюсь отыскать эту русскость в контрастах. А где еще западному человеку можно обнаружить эту русскость, и как ее найти, если для разума она непостижима? Я мог бы говорить о русскости и как о поэтичности, поисках правды или прощении».

«Каждая работа требует своего исполнителя. Если мы беремся за исследование карамазовского коллективного сознания, то каким тогда должен быть карамазовский актер? Кто он? Священник, шут, исцелитель или, может быть, заклинатель?»

«Братья Карамазовы» –workshop, demo (2010), режиссер Кристиан Смедс.

Мне интересно, возможно ли в принципе совершить какую-нибудь такую метаморфозу, чтобы на европейской сцене вдруг возникла русская душа? Во что бы она могла реально воплотиться?»

«Это не поиски чего-то подлинного, это стремление внутренней космос каждого исполнителя превратить в нечто более осязаемое. Русскость – неплохой повод для такой попытки разобраться. «Братья Карамазовы» – это заряженный энергией материал, который позволяет изучить физиологическое влияние на человека этого изнуряющего языка, его этоса и пафоса, этого мира, где человека мучают, раздирая на части, философские вопросы о том, что есть добро и зло, что есть соперничество. До каких глубин сладострастия можно пойти, прежде чем откроется правда и будет обретен Бог. Достоевский необычайно точен в своих наблюдениях над психологией человека, да и вопрос отцеубийства всегда актуален. Разумеется, на сцене мы увидим несколько модернизированной версию Карамазовых, то, какими их видит молодое и среднее поколение, однако это прочтение не вступает в противоречие с романом».

КАРАМАЗОВСКАЯ АНАРХИЯ В ПАНКОВСКОМ ДУХЕ

«На мастер-классах в самом начале мы пытались работать с эмоциональными состояниями совсем не по Станислав-

Кристиан Смедс (Kristian Smeds)

- Родился в 1970 году в г. Мухос (Финляндия)
- В 1995 году окончил Театральную академию Финляндии по специальности «Драматургия»
- В 1996 году создал театр «Такомо» (Teatteri Takomo)
- С 1996 по 2001 год – художественный руководитель театра «Такомо»
- С 2001 по 2004 год – художественный руководитель Городского театра Каяни
- После работы в Каяни два года путешествовал по странам Балтии, затем много работал в Эстонии и Литве. В 2005 году поставил в таллинском театре «Фон Краль» (Von Krahl) спектакль по роману **Арто Паасилинна** «Год зайца» и в 2007 году – «Чайку» **А. П. Чехова**. В 2009 году поставил в Вильнюсском театре «Вишневый сад» по мотивам пьесы А. П. Чехова.
- Последние режиссерские работы Смедса, которые были представлены в Хельсинки, – спектакли «Неизвестный солдат» по роману **Вяйно Линна** в Национальном театре Финляндии и «Mental Finland» по сценарию самого Смедса с хореографией **Ари Нумминена**, впервые поставленный в 2009 году в Королевском фламандском театре Бельгии.
- Спектакль Смедса «Бог есть красота» (Jumala on kauneus) по мотивам романа **Пааво Ринтала** в июне 2009 года был показан на театральном фестивале «Новые пьесы из Европы» (Neue Stücke aus Europa) в Майнце и Висбадене.
- Сейчас Смедс продолжает работу над проектом «Вишневый сад» в Литве. В июле 2010 года в Вильнюсе состоялся показ спектакля с видеотрансляцией для Международного театрального фестиваля в Майнце и Мюльхайме.

скому, а скорее в стиле «пост-Туркка». Целью этого было подтолкнуть актера к более глубокому выражению жизни чувств. Мастер-класс назывался *Open ur emotions*. Второй проходил под названием *Do-it-yourself*. У нас была гора картона, из которого мы строили города, соорудили вот этот дом, постоянный двор в Мокром, где постоянно бывала Грушенька. Тут есть некоторая связь с тем, как в Советской Эстонии отмечались праздники в маленьких закрытых частных помещениях. Народ кутил так, что веселье иной раз доходило и до смертоубийства. На третьем мастер-классе тема была *Waste everything – Потрать все*. Мы обсуждали, насколько важно разумно расходовать энергию, доверять интуиции и чувствам, а не держать все в себе. Регулярно я давал студентам на дом специальные задания, одни учились танцевать танго, другие сочиняли шлягеры.

В итоге на третьем показе я уже увидел пятнадцать бесстрашных, распахнутых душ, в самых разных видах, «внутренне заряженных энергией всепоглощающей страсти». Мне захотелось воспользоваться словами Тарковского, чтобы описать свои чувства к Достоевскому. В результате всей работы у меня снова сформировалось на сей раз фантастическое осознание крайностей, которое напоминает какой-то сюрреалистический коллаж. Наверное, что-то такое имел в виду в своем «Манифесте Сюрреализма» (1924) Андре Бретон? На эту анархистскую, импровизационную инди-интерпретацию «Кармазовых» нас вдохновило почти племенное чувство, которое объединяет панков.

«Когда русские поднимают первую рюмку, они говорят *ni poneslis*, что означает «прощайте». Заранее извиняются за то, что начинается переход к подсобному, в виртуальный мир, и они как бы прощаются с дневным сознанием. Я так понимаю. Хотя это непостижимо».

«Я бы не очень хотел обсуждать процесс. Это как вязание хорошего шерстяного свитера, его вяжут все вместе, и каждый со своего конца. Это, безусловно, требует времени, и я, как руководитель, уже все порядком обдумал. Кто ищет, тот найдет. В конечном счете, театр требует только одного – свободного желания играть. ■

Ханна Хелавуори – с августа 2010 года руководитель Театрального информационного центра Финляндии (TiInfo), до этого директор Театрального музея в Хельсинки в течение 20 лет.

Красная армия пошла на металлолом. Советско-финская война в Национальном театре Финляндии. Роман Должанский// Коммерсантъ. № 23 (3840), 13.02.2008.

Главное событие театральной Европы в феврале — спектакль хельсинкского Национального театра по знаменитому роману Вяйне Линны «Неизвестный солдат» в постановке Кристиана Смедса.

Приглашая господина Смедса, директор театра Мария-Лииса Невала знала, что может случиться скандал. И скандал случился. Огромный финский государственный флаг, проецируемый на аванзаванес перед началом спектакля, и этнографическая крестьянка с фольклорной улыбкой лишь ненадолго могут усыпить бдительность публики. Уже когда из-за занавеса появляется огромный Мумитроль с черным ридикулем, становится понятно, что обычного «Солдата» не будет.

Дело в том, что Кристиана Смедса не волнует прошлый противник, да и вообще прошлое беспокоит его гораздо меньше, чем настоящее. Вся война из «Неизвестного солдата» и ее жертвы для господина Смедса не более, но и не менее, чем та цена, которую его страна заплатила за свою нынешнюю независимость, которой, по его мнению, Финляндия, подчиняясь всеобщим законам глобализации, распорядится не лучшим образом. «Финляндия мертва», — утверждает Кристиан Смедс.

Про «Неизвестного солдата» пишут таблоиды, депутаты парламента выкупили одно из представлений, а на премьере присутствовала славящаяся своим интересом к театральным новинкам госпожа президентша. То есть получается вот что: в Национальном театре, финансируемом из бюджета страны, прямо на сцене расстреливают портрет президента этой страны, президент как ни в чем не бывало сидит в зале на премьере, а на выходе из театра говорит собравшимся корреспондентам, что, мол, финал, конечно, спорный, но спектакль интересный, это, в конце концов, искусство, так что расходитесь, граждане, по домам. В общем, Финляндия, что бы там ни говорил господин Смедс, все-таки, видимо, жива — если смотреть из окошка стиральной машины.

Европейский театр осмысляет войну.

Марина Давыдова
<http://www.openspace.ru/theatre/projects/139/details/2598/>

С героикой режиссер разобрался круто. Персонажи его спектакля уж точно не воины-освободители. Кажется, что по ходу дела они вообще забывают, за что сражаются. Логика войны оказывается важнее всякой иной логики. И Смедс развенчивает ее на корню. Равно как развенчивает и травстирует все расхожие клише национальной идентичности.

Прошлое опрокинуто в настоящее, и параллели проводятся, мягко говоря, смелые. Одна из самых запоминающихся сцен спектакля — та, в которой сводки с места военных событий передает солдат, чей облик сильно напоминает облик современного диджея, а интонации неотличимы от интонаций спортивного комментатора, ведущего репортаж с ответственного матча. Уравнивая спортивную эйфорию и патриотический восторг, Смедс словно указывает истинную цену последнего.

Когда вглядываешься в этот граничащий с гиньолем политический театр, становится неловко за самих себя, никогда не отважившихся бы на такое саморазоблачение, все еще захлебывающихся в патриотическом пафосе, все еще не понявших, что в ходе победоносных войн люди иногда превращаются в нацию, но куда чаще перестают быть людьми.

Ближний бой. Финские актеры развязали военные действия прямо в зрительном зале. Ольга Егошина. Новые Известия, 16.10.2008
<http://www.newizwz.ru/news/2008-10-16/99923/>

Ошарашивающий, многожанровый, не смущающийся откровенно кичевыми сценами, спектакль Кристиана Смедса обрушивается на публику настоящим ураганом и постепенно подчиняет зал своему ритму. Режиссер буквально заставляет зрителей подхватить песню солдат (первая часть спектакля заканчивается общим хором зала и сцены). А потом он заставляет тебя разделить и торжество победы, и ярость проигравших, и ответственность за убитого пленного, и ненависть к развязавшим войну политикам. Масштабная постановка Кристиана Смедса имеет очень ясный и твердый нравственный посыл, который режиссер буквально врезает в сознание: война — это то, что никогда не происходит где-то далеко и с другими, никто не может уклониться от ответственности и не может переложить ее на чужие плечи.

Убить войну. Глеб Ситковский
// Газета №198, 17.10.2008//
http://www.yoou.ru/stat/37541_stat.html

Собственно говоря, Смедс ставил спектакль даже не о советско-финской войне, а вообще о войне. О желании убивать, живущем чуть ли не в каждом молодом мужчине, которое подавляется до поры до времени и вырывается наружу во время войн. Этот спектакль рассказывает и о хоккейных фанатах, которые, вдохновляясь вроде бы патриотическими чувствами, готовы переворачивать машины и бить стекла, и о том финском пэтэушнике, что, не моргнув глазом, расстрелял десяток своих одноклассников. И абсолютно неважно, что тинейджер попал в новостные выпуски мировых телеканалов всего лишь месяц назад, а Смедс поставил «Неизвестного солдата» задолго до этого инцидента. Ведь идя убивать, тинейджер ощущал себя таким же неизвестным солдатом неизвестно какой войны. Финский режиссер превратил зал Национального театра в такое поле битвы, что и Бондарчуку не снилось. Все батальные сцены, происходящие с актерами, тут же транслируются на большой экран, сопровождаясь лязгом разбиваемых стиральных машин и грохотом хард-рока. Крадись по залу с автоматами, солдаты берут зрителей в кольцо, давая понять, что никому из пришедших не отсидеться в тылу. Большая война там рождается из, казалось бы, невинных детских игр. Например, в самом начале спектакля на сцену выходит огромная Мумми-мама, а по ходу действия священная для финнов персона маршала Маннергейма при помощи компьютерных штук вдруг превращается в мультяшного Дональда Дака. ■

Сату Расила

ФИНСКАЯ ДРАМАТУРГИЯ СЕГОДНЯ

Начало нового тысячелетия ознаменовалось торжеством нового финского театра. Пьес пишется как никогда много, премьеры следуют одна за другой. Для значительной части спектаклей первая постановка – это лишь начало сценической жизни, причем количественно пьесы финских авторов заметно преобладают над переводными. Прочные позиции новой отечественной драмы – не случайность: фундамент этого успеха был заложен в 1980-е годы, когда началась реализация специальной программы по подготовке драматургов в Театральной Академии Финляндии. Кроме того, финские пьесы всегда ориентируются на простых людей, поскольку театр очень востребован широкой публикой. В истории нашей литературы никогда не было писателей, принадлежащих к средневековой придворной культуре; у истоков нашей драматургии – такие крепкие, уходящие корнями в родную почву драматурги, как **Алексис Киви** (Aleksis Kivi) и **Хелла Вуолийоки** (Hella Wuolijoki). Новое поколение, пришедшее им на смену, изучает человека через призму финской идентичности. Мы народ, вся жизнь которого связана с лесом и пронизана семейными и родовыми узами. Эта установка всегда отражается в сюжетах драматических текстов.

Новую финскую драму, даже если попытаться упростить ситуацию, довольно сложно, а возможно, и неинтересно подвергать какой бы то ни было категоризации. Чтобы рассуждать о новой драме со знанием дела, необходимо сначала разобраться в том, что именно стремится

отобразить новая драма, выяснить, что такое финская идентичность и на чем она строится.

Финляндия – это большая по площади страна, которую населяет немногочисленный народ. Население все больше перемещается в крупные города, и число сельских жителей неуклонно сокращается. В деревне остаются старики, о которых заботятся главным образом их дети, которые родились в послевоенное время, т. е. после Зимней войны 1939–1940 гг. и войны 1941–1944 гг., и сами уже сейчас достигли пенсионного возраста. Самая пожилая часть населения верит в родной дом, в церковь, Отечество и тяжелый труд. Жизнь представителей поколения хай-тек совершенно непохожа на жизнь их бабушек и дедушек. Саморефлексия накладывает отпечаток на любую деятельность – от путешествий до выбора меню. Поколение высоких технологий всматривается в будущее через свое отражение в зеркале, в то время как поколение бабушек и дедушек всё ещё продолжает рассуждать о войне, со времен которой минуло уже несколько десятилетий. Все это присутствует в финской драматургии. Центральные ее темы – общество и личность. На фоне противопоставления индивидуального и общественного поднимаются глубоко укорененные в финской жизни и вечные с точки зрения драматургии вопросы: В чём смысл моей жизни? Что позволяет мне думать и чувствовать так, а не иначе?

Почти всегда финские пьесы имеют счастливый конец, герои приходят к согласию, авторы вместе с героями находят

приемлемые ответы на собственные вопросы. Интересно поразмышлять о том, как военный опыт одного поколения и его отсутствие у другого влияют на это. Повторяем ли мы в своих сюжетах драматургию Зимней войны? Обращаемся ли мы через опыт своих семей к сюжетам преодоления, чтобы справиться с тем, что кажется непреодолимым? Мы – маленький народ, с уникальным языком, не раз оказывавшийся в числе проигравших и в истории, и на спортивной арене. Ничто так не объединяет финнов, как те счастливые моменты, когда один из нас одерживает победу, неважно где – в хоккее или на «Евровидении». Не говорят ли хеппи-эндсы в наших пьесах о подсознательной потребности усматривать особую значимость наших национальных устремлений?

Если финал счастливый, то завязка и основная часть пьесы также соответствуют композиционному канону. Для финской драматической пьесы характерны «закрытая форма», акцент на драматической трансформации и сопереживании. Финскую драматургию отличает от европейской как минимум то, что она не пережила серьезного периода перелома, в результате которого в Европе появилась, например, брехтовская драматургия и возник театр абсурда. Вместо этого в последнее десятилетие наряду с разговорным спектаклем выросла новая форма, делающая ставку не столько на писанный текст пьесы, сколько на способы ее воплощения на сцене – *перформанс-скрипт* (performance script). Обычно это совокупность текстов, составленных в результате совместных репетиций с группой, в са-

© Mirja Vinberg-Mäkinen / Suomen Näytelmäkirjailijaliitto

мом крайнем случае – просто заметки с репетиций. Несмотря на то что этот жанр не имеет прямого отношения к новой драме, его никак нельзя обойти стороной. Другой любопытный вопрос, является ли перформанс-скрипт законченным эстетическим объектом, произведением искусства. Если пьеса в каком-то смысле самодостаточна, то можно ли сказать то же самое и о перформанс-скрипте? Ответы на эти вопросы интересны, прежде всего, с точки зрения экспорта. В какой степени пьеса должна соответствовать эталону литературности, чтобы быть воспринятой другими культурами?

На уровне содержания новую финскую драматургию в определенной мере объединяет тема одиночества, тема идентификации, осознания собственной ценности и индивидуальности. Согласно давнему

утверждению Брехта, мы – народ, который молчит на двух языках. Новая финская драма отражает пропасть между поколениями в понимании важности и значимости слова. Холеное поколение тридцати-сорокалетних вычеркивает из жизни тех, кто пережил войну, и тех, кто родился и вырос в достойном молчании после нее. Обилие слов и убогость содержания приобретают в малозначащих разговорах большое значение. Поколения обращаются друг к другу, когда времени уже почти не остается. Персонажи тянутся друг к другу, стремясь быть принятыми такими, какие они есть. Это притяжение обречено, оно неверно истолковывается всеми сторонами. Персонажи не понимают друг друга, хотя и говорят на одном языке. Между ними – эпоха молчания. В словесном потоке герои не слышат того, что им в действительности пытаются

«В Финляндии театр воплощает собой особую национальную форму общения»

сказать. Мешает подтекст. Часто человеку нужен другой человек, который поможет ему познать себя, прежде чем обрести покой. Общение, в конце концов, представляет собой нечто совершенно иное, чем связь через мобильный телефон. Проблема непонимания и полное отсутствие коммуникации наиболее остро осознается в те моменты, когда мы вдруг оказываемся услышанными. А ничего большего человеку и не требуется – только мимолетное мгновение, когда он видит свое чистое отражение в глазах собеседника. Полноценное понимание между героями, пусть лишь на краткий миг, – в этом катарсис финской пьесы.

Не случайно поэтому финская пьеса сравнивается по своей драматургической эстетике с финским дизайном. Мы верим в силу простоты. Новая финская драматургия не прибегает ни к каким хитростям и уловкам, она выстраивает сюжет пьес по простой драматургической схеме. В этом – залог ее жизнеспособности, поскольку ясность структуры дает простор содержанию, позволяет развивать и по-разному варьировать тему.

Финская драма создается для финского зрителя. В Финляндии театр воплощает собой особую национальную форму общения. Несмотря на это и именно благодаря этому, самые глубокие и серьезные темы, затрагиваемые в новых драматических произведениях, при всей их кажущейся местечковости являются универсальными. Вопросы веры. Самоценность человека. Поиск ответа на вопрос, что действительно является в жизни самым важным. Во многих современных финских пьесах я нахожу решение: чтобы обрести связь с самим собой и с другими, нужно замолчать и прислушаться. ■

Сату Расила – исследователь, драматург, председатель Союза драматургов Финляндии

Кари Хотакайнен

«Красная волчанка»

ЖИЗНЬ КОНДУКТОРА ПЕККИ резко меняется после того, как он неожиданно обретает веру и хочет искупить все свои грехи, но вместо этого он только создает трудности себе и своим близким. Его жена Элина не хочет думать ни о чем другом, кроме как об усыновлении, и ее мечта в итоге оказывается близка к воплощению. Брат Пекки Сеппо просто в ярости из-за того, что они свернули свой доходный контрабандный бизнес, а когда неожиданно в их семье объявляется сестра Катя из России, Пекка вынужден всерьез задуматься, может ли он жить в согласии со своими религиозными убеждениями. В этот конфликт вовлечен и священник Мартти, эмоционально выжатый как лимон и осознающий свою неспособность с прежней энергией заниматься своим делом.

«Красная волчанка» – это серьезный разговор о вере, милосердии и прощении. Эта пьеса показывает, что происходит, когда самый обыкновенный буржуа сталкивается с настоящими серьезными вопросами, вопросами, которыми раньше он никогда не задавался. И в то же время текст пьесы пропитан иронией, насыщен виртуозно написанными диалогами, а персонажи полны жизни и очарования.

Пьеса переведена на шведский, датский, английский и русский языки. В 2006 году «Красная волчанка» получила премию Союза театральных деятелей Северных стран Nordic Drama.

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ: Nordic Drama Corner Oy, www.dramacorner.fi, office@dramacorner.fi

© Laura Malmivaara

Анна Крогерус

«От любви ко мне»

СЕМЬЯ ЯЛОВААРА ЖИВЕТ В БОГАТОМ РАЙОНЕ в большой хорошей квартире, но отношения внутри семьи постепенно разрушаются. Теа Яловаара по профессии дизайнер, ее муж Лаури – психолог, выступающий по телевидению, а их дочь Сильвия, названная так в честь поэтессы Сильвии Плат, еще только школьница. С каждым днем они всё больше и больше отдаляются друг от друга. Неудовлетворенность и разочарование в жизни приводят к тому, что Теа постоянно срывается и кричит на близких, у нее случаются частые перепады настроения. Лаури пытается уйти с головой в работу. Десятилетняя Сильвия остается совсем одна – и в школе, и дома. Угнетенное состояние, которое все усиленно скрывают, готово вот-вот прорваться наружу. Неожиданно в доме появляется новая соседка – Санна, и каждый член этой семьи связывает с ней свои надежды и печали. Назревает конфликт. И лишь искренность и любовь маленькой Сильвии заставляяет всех опомниться.

Эмоциональная семейная драма тонко и пронизательно рассказывает об отчуждении и охлаждении отношений в семье. Пьеса рассказывает о невеселых проблемах, но в финале зритель понимает, что от оков бесчувственности можно освободиться, а жизнь всегда можно начать сначала.

В 2006 году за пьесу «Из любви ко мне» Анна Крогерус получила престижную премию Союза театральных критиков Финляндии.

Пьеса переведена на английский, французский, русский и шведский языки. Она была представлена зрителям на театральном фестивале «Миднайт Сан» в Санта-Барбаре (Калифорния, 2007).

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ: Nordic Drama Corner Oy, www.dramacorner.fi, office@dramacorner.fi

© Iira Samoli

Юха Йокела

«Фундаменталисты»

МАРКУС, СВЯЩЕННИК С РЕФОРМАТОРСКИМИ ВЗГЛЯДАМИ, выступающий против негибкости церковной политики, сталкивается на пороге своего дома со своей старой знакомой Хейди, с которой он не виделся двадцать лет. Оказывается, что Хейди стала фанатичной сектанткой и пришла спасти Маркуса от адских мучений. Маркус неприятно удивлен, но в то же время он стремится понять Хейди и помочь ей. Между ними завязывается спор – мучительная духовная борьба, в которой каждому приходится что-то признавать и от чего-то отказываться. Маркус понимает, что именно он виноват в том, что Хейди в свое время ушла в секту, он хочет исправить ошибку, но сталкивается на этом пути со своим внутренним фундаментализмом.

Захватывающая и пронизательная пьеса, в которой прямолинейной религиозности противопоставлены современный плюрализм и терпимость, заставляет нас взглянуть внутрь самих себя и задуматься над определяющими нашу жизнь ценностями. Эта пьеса не проповедь, в ней нет готовых ответов, она лишь позволяет нам оценить веру и безверие с разных точек зрения. Эта пьеса не только о религии, она о поисках истины и о том, как порой нелегко найти взаимопонимание в этом мире.

Пьеса переведена на английский, датский, латышский, немецкий, русский, фарерский и шведский языки. Ставилась театральной группой TVAZZ&Company (Фарерские острова, 2007), а также в Новом Рижском Театре (Латвия, 2008).

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ: Nordic Drama Corner Oy, www.dramacorner.fi, office@dramacorner.fi

© Heikki Tuuli

© Tanja Ahola

Ханна Кирьявайнен

«Форточка»

«ОСВЕДОМИТЕЛИ МОЕГО УРОВНЯ – не что иное, как просто легенда. С чего же начнем? Я тебе заранее открою секрет, силой вытягивать не придется. За ними – никого! НИЧЕГО! МАСКА БЕЗ ЛИЦА, ОДЕЖДА БЕЗ ЧЕЛОВЕКА! И что еще лучше: там может быть ЧТО УГОДНО! Я совершенно свободен в выборе, кем мне быть. Поймите, если сможете. Я очень нехороший!»

История агента финской службы безопасности Кольенена, ожидающего на советско-финской границе у т.н. «форточки» департации на родину. Тягостное ожидание вызывает в памяти картины прошлого, в свете которых Кольенен начинает по-новому оценивать свое положение. Приграничная полоса становится своеобразной метафорой чистилища, где душа впервые осознает свою смертность и готовится отвечать за содеянное.

Премьера пьесы состоялась в 2000 году в театре Jurkka (Хельсинки, Финляндия). Пьеса переведена на русский язык.

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ: Союз Драматургов Финляндии – SUNKLO, www.sunklo.fi, info@sunklo.fi

Софи Оксанен

«Очищение»

1992 ГОД. СЕМИДЕСЯТИЛЕТНЯЯ АЛИЙДЕ ТРУУ живет в маленькой деревне недалеко от Таллина. Однажды вечером во дворе своего дома она находит потерявшую сознание молодую девушку. Очнувшись, девушка умоляет Алийде пусть ее в дом. Приехавшая из Владивостока Зара скрывается от преследований мафии. Искусно переплетая судьбы двух женщин, Оксанен рассказывает о трагической истории Советской Эстонии во второй половине 20-го века, показывая все ужасы репрессивной системы глазами простой эстонской крестьянки.

Связывая воедино прошлое и настоящее, Оксанен размышляет о роли истории в становлении молодого государства, о ее влиянии на судьбы отдельно взятых людей. Главные героини принадлежат к разным поколениям, но обе они в разное время сталкивались с психологическим и физическим насилием. Раскрывающиеся истории прошлого выводят наружу долго скрываемую семейную сагу. На фоне переломных общественных событий поднимаются важные вопросы о принудительном выборе и его причинах. Можно ли оправдать, понять и простить когда-то совершенную несправедливость? Независимо от того, является ли пострадавшей стороной человек или целое государство.

Премьера пьесы состоялась в Национальном театре Финляндии весной 2007 года. Пьеса переведена на русский, английский, немецкий и шведский языки. Написанный по мотивам пьесы одноименный роман получил семь различных литературных премий, среди которых главная финская награда в области литературы Finlandia Prize.

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ: Союз Драматургов Финляндии – SUNKLO, www.sunklo.fi, info@sunklo.fi

© Toni Häkkinen

© Veikko Somerpuro

Пиркко Сайсио

«Бесчувственность»

ПРЕУСПЕВАЮЩИЙ ОТЕЦ-АДВОКАТ пытается вырваться из сковавших его оков бесчувственности. Он не видит больше радости ни в работе, ни в семье. Сын-врач советует отцу пройти медицинское обследование. Получив результаты анализов, главный герой понимает, что болен СПИДом. Неожиданно на горизонте появляется невеста сына, которая желает помочь будущему свекру и вернуть ему вкус к жизни. Между ними возникает странная связь: что это - игра, адюльтер или бесконечные поиски смысла жизни? Но все тайное вскоре становится явным и в дело вмешиваются сын, жена и престарелая мать - бабуля, страдающая склерозом, степень забывчивости которой меняется в зависимости от темы разговора. Жизнь расставляет все по своим местам. Главный герой узнает, что СПИДа у него никогда и не было – сын просто решил его попугать, молодые не смотря ни на что женятся, бабуля умирает, а жене приходится снова мириться с тем, что для мужа она скорее предмет мебели, нежели близкое существо. Бесчувственны по отношению друг другу все в этой пьесе. «Бесчувственность» называют и философской драмой, и трагикомедией. И все же скорее это семейная драма о любви, потере и расставании. И чеховский конец. Возможно, ирония. Но может быть и нет.

«Бесчувственность» была впервые поставлена на сцене Национального театра Финляндии в 2003 году. В 2004 году она появилась на сцене эстонского театра «Rakver». Спектакль был признан лучшим спектаклем 2003 года. Пьеса переведена на шведский, немецкий, эстонский и русский языки.

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ: Союз Драматургов Финляндии – SUNKLO, www.sunklo.fi, info@sunklo.fi

Эмилия Пеухонен

«Избранные»

ПЬЕСА О ПРИЗВАНИИ И ВЕРЕ, о предательстве и беспринципности. О непрерывном желании людей спасти или хотя бы исправить этот мир. Каждое поколение делает это по-своему. Это триптих, где у каждой части свое время, место и форма. В первой части семья миссионеров отправляется в Восточную Африку. Рассказ о нелегком путешествии сопровождается выступлением хора Миссионерских детей, которые читают заученные наизусть отрывки из Библии. Во второй части главными героинями становятся дочери миссионеров, обе они стали врачами. Одна из них, Лоуна, возвращается домой после продолжительной работы в третьих странах. За ней по пятам следует хор Пострадавших от несправедливости мира, чьи немые фигуры с укором смотрят на Лоуну и требуют к себе внимания. Третья часть – монолог молодой современной девушки, которая сталкивается с несправедливостью и стремится исправить положение, вступая в политическую борьбу.

Дипломная работа выпускницы Театральной академии Финляндии была впервые поставлена в театре «Сибирь» (Тампере) в 2009 году. Пьеса переведена на русский язык и была представлена специалистам в рамках Омской лаборатории современной драматургии в 2010 году.

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ: Союз Драматургов Финляндии – SUNKLO, www.sunklo.fi, info@sunklo.fi

© Milla Vinberg-Mäkiten

© Liisa Takala

Реко Лундан

«Кто-нибудь да собьется с пути»

ТРАГИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ БЛУДНОЙ МАТЕРИ большого семейства. Пожалуй, самый парадоксальный текст, который представляет финский жанр «драматургии семейного круга». Стремительность действия, скетчеобразные скачки из далекого прошлого в настоящее и какое-то изумительно мудрое отношение к проблемам семьи, достигающее поистине библейского накала. Это пьеса про блудную мать, сбившуюся с фарватера жизни на фоне личных переживаний и мистического безволия. Финский драматург дает сполна прочувствовать довольно страшную ситуацию во вполне благополучной семье: люмпенизацию матери, потерю человеческого облика, медленное умирание и широкий спектр эмоций, который вызывает эта ситуация в детях.

Пьеса была впервые поставлена на сцене театра КОМ (Хельсинки). Она шла также в Городском театре Любляны (Словакия, 2003) и в театре Vanemuine (Эстония, 2007). Пьеса переведена на русский, словацкий и эстонский языки.

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ: Союз Драматургов Финляндии – SUNKLO, www.sunklo.fi, info@sunklo.fi

© Jaana Simula

Лаура Руохонен

«Остров одиночества»

ДВЕ ЖЕНЩИНЫ, офтальмолог на пенсии, задумавшая построить дом, и девушка-архитектор, взявшаяся ей помочь, оказываются отрезанными от всего мира на пустынном острове в Балтийском море, когда у них выходит из строя мотор на катере. Так рождается классический сюжет, события которого развиваются в течение одних суток. Природа дикого острова проверяет женщин на прочность, а женщины испытывают на прочность друг друга. Приправленный иронией цинизм богатой вдовы и прямолинейный догматизм архитектора сталкиваются, а зрители смеются и одновременно размышляют. В пьесе поднимаются вечные вопросы о месте человека в современной жизни, о положении женщины, о беспомощности современного человека перед лицом равнодушной природы. Что делать, когда техника подводит и спасения ждать неоткуда? Смириться или бороться до конца?

Пьеса переведена на английский, немецкий, датский, русский, испанский, французский и эстонский языки. Спектакль по этой пьесе был поставлен в театре «Rostock Volkstheater» в Германии.

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ: Nordic Drama Corner Oy, www.dramacorner.fi, office@dramacorner.fi

«Остров где-то далеко отсюда»

ДВЕ СЕСТРЫ, ЛИДА И СОФИЯ, мечтают найти остров, куда бы они вместе могли уехать прочь из этого мира. Однажды они знакомятся со странной пожилой женщиной, которая прячется в подвале многоэтажки от своего только что вышедшего из тюрьмы сына. Лида знакомится с этим сыном и заводит с ним дружбу. Отношения между сестрами подвергаются серьезному испытанию. В конце концов, девочки понимают, что должны нести ответственность за свои слова и поступки, а также беречь друг друга.

Искусно балансируя на границе между реализмом и фантазией, пьеса демонстрирует многогранность человеческих отношений, в том числе сестринской любви и зарождающейся юношеской сексуальности. Свет и тьма, в их истинном и метафорическом значении, наполняют пьесу еще одним метафизическим смыслом. Важную роль играет и тема природы. «Остров где-то далеко отсюда» позволяет нам прямо взглянуть на семейные отношения глазами ребенка. Отделенные от естественного существования, истории и часто даже друг от друга, молодые люди должны найти новые пути выживания и облечь свою любовь в новую форму.

Пьеса переведена на английский, немецкий и русский языки. Премьера состоялась на театральном фестивале «National Theatre's Shell Connections» (Лондон).

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ: Nordic Drama Corner Oy, www.dramacorner.fi, office@dramacorner.fi

«Ольга»

ОЛЬГА – ОДИНОКАЯ СТАРАЯ ДЕВА, которую все используют в своих интересах. К этой компании решил присоединиться и беспутный молодой человек по имени Рундис. Чуждая условностей Ольга поражает Рундуса в самое сердце так, что он ставит под сомнение те принципы, по которым он до сих пор жил. И вот Рундис и Ольга погружаются в пучину неожиданно вспыхнувшей и несслыханной, по мнению окружающих, страсти.

Выразительно и трогательно, но без лишней сентиментальности, Л. Руохонен рассказывает о том, как два загнанных человека обретают друг друга. Кроме того, «Ольга» – это еще и история о стремительно и безвозвратно меняющемся мире, а также о том, как сложно подчас найти в этом мире свое место.

Пьеса переведена на русский, английский, французский, немецкий, итальянский, румынский, литовский языки и на кантонский диалект китайского языка.

Спектакль был поставлен в театрах «Jaunas Teatras» в Вильнюсе (Литва), «Traverse Theatre» в Эдинбурге (Шотландия), «Rough Macis Theatre» в Дублине (Ирландия) и Национальном академическом театре им. Янки Купалы в Минске (Белоруссия).

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ: Nordic Drama Corner Oy, www.dramacorner.fi, office@dramacorner.fi

«Королева К.»

«КОГДА Я РОДИЛАСЬ, ПАЛИЛИ ИЗ ДЕСЯТИ ПУШЕК. Это значило, что родился мальчик».

Королева Кристина, управлявшая шведско-финской империей в XVII веке, – привлекательная историческая фигура. Образованная и просвещенная правительница, воспитанная как мужчина, она стала покровительницей искусства и философии. Но она неожиданно отреклась от престола, обратилась в католичество и последние годы жизни прожила в Риме, где и умерла в 1689 году.

Пьеса Л. Руохонен «Королева К.» – это не реалистическое исторически достоверное изображение королевы Кристины. Автор с помощью ярких метафор создает сложный образ человека, стремящегося к внутренней независимости, к самоопределению личности, к свободе в выборе модели гендерного поведения, в выборе религиозных убеждений и страны. «Королева К.» – поэтическая, завораживающая и необычная история, героиня которой привлекательна для человека XXI века так же, как сама королева Кристина была привлекательна для своих современников.

Пьеса переведена на английский, французский, немецкий, голландский, шведский, чешский, венгерский и испанский, русский языки. Спектакли по этой пьесе шли в театрах «Dramaten» в Стокгольме (Швеция), «Divaldo Cara» (Чехия) и «Belvoir St Theatre» в Сиднее (Австралия).

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ: Nordic Drama Corner Oy, www.dramacorner.fi, office@dramacorner.fi

Саара Турунен

«Зайка»

ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА В РЕСТОРАНЕ. Всю жизнь она хотела быть кем-то другим: аккуратной милой девочкой, сексуальной блондинкой, примерной женой. Любимой. Но что-то все время не так, и как не старайся, никак не складывается. Она не умеет быть женщиной. Голос судьбы кричит ей: «Смотри, ты – одна!». Она полна ярости, которая прорывается в виде жестоких и кровавых видений. В этот вечер ее ждет поворот судьбы, но куда ведет он, к выходу или последнему тупику.

Жесткий и образный язык Саары Турунен смешивает действительность с потоком сознания героини, превращая настоящее в цветную фреску ярких образов. Страдание, неведение, страхи и надежды обретают форму и цвет, возрастные рамки стираются.

Пьеса переведена на русский, английский, немецкий, испанский, венгерский и словацкий языки. Постановки состоялись в театрах Барселоны (Испания, 2008), Будапешта (Венгрия, 2010), русская сценическая читка прошла рамках Омской лаборатории современной драматургии в 2010 году.

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ: Nordic Drama Corner Oy, www.dramacorner.fi, office@dramacorner.fi

Мика Мюллюахо

«Паника»

К МАКСУ ПРИХОДИТ ЕГО ДРУГ ЛЕО. Он в смятении, его жена недвусмысленно дала ему понять, что им необходимо пересмотреть их отношения. Лео никак не может взять в толк, в чем его вина, и просит Макса помочь ему разобраться в семейной проблеме. Свои услуги психотерапевта предлагает также брат Макса, известный телеведущий Йони. Макс и Йони наперебой дают Лео советы, но при этом сами приходят к осознанию того, что их жизнь запутана не меньше. Макс – закрывшийся в себе неврастеник, Йони – самовлюбленный эгоист. Мало-помалу все трое приходят к осознанию того, что нуждаются во взаимной помощи и поддержке.

Кризис мужского бытия – реальный или только воображаемый – становится центральной темой этой злободневной интеллектуальной комедии. Каким должен быть современный мужчина? Способен ли он разобраться в своих чувствах? Можно ли быть чутким и преуспевающим одновременно? И при чем здесь Альмодовар?

Пьеса переведена на английский, испанский, датский, французский и русский языки. Постановки состоялись в театре «Бельвию» (Копенгаген) и «Белом театре» (Санкт-Петербург). Петербургский спектакль был в числе участников фестиваля «Новая драма» в Москве.

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ: Nordic Drama Corner Oy, www.dramacorner.fi, office@dramacorner.fi

«Хаос»

СОФИЯ – УЧИТЕЛЬНИЦА, которая вот-вот может лишиться работы из-за того, что ее школу закрывают. Юлия – психотерапевт, завязавшая интрижку с собственным пациентом. Журналистка Эмми, подверженная внезапным приступам ярости, ведет тяжбу с мужем за право воспитывать ребенка. За полгода в их жизни происходят кардинальные перемены, кажется, что почва уходит у них из-под ног и ничего нельзя изменить. Как же им быть и что делать?

Если в «Панике» М. Мюллюахо говорил о проблемах современных мужчин, то эта черная комедия посвящена исключительно женщинам. Главные героини стараются справиться со своими личными проблемами и сражаются с непониманием окружающего мира, не поступаясь ценностями. Источник силы они находят во взаимовыручке и крепкой дружбе. Главное, что даже в самые тяжелые моменты они находят возможность от души посмеяться.

Пьеса переведена на английский, венгерский и русский языки.

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ: Nordic Drama Corner Oy, www.dramacorner.fi, office@dramacorner.fi

Кристиан Смедс

«Дом, поглощаемый тьмой»

ОЗЛОБЛЕННАЯ СТАРУХА ПРОВОДИТ ВРЕМЯ ОДНА в огромном, практически пустом доме. Она живет только воспоминаниями, мучимая голосами из прошлого. В каждой сцене перед ней появляется юная собеседница, которая оказывается то служанкой, то невестой ее сына, то ее дочерью. Далеко не всегда ясно, кто из этих собеседников существует на самом деле, а кто лишь плод ее воображения. На сцене часто незримо присутствуют в виде теней прошлого муж и сын этой женщины. Мало-помалу зритель начинает понимать, что произошло в жизни этой женщины и ее семьи, и зрелище человеческой трагедии не может не пробудить в зрителе сочувствие. В конце пьесы героиня должна принять тяжелое для себя решение: либо она попытается в последний раз понять и простить других, либо навсегда останется одинокой.

«Дом, поглощаемый тьмой» – это тонкая и загадочная камерная пьеса для двух серьезных и многогранных актрис. И хотя атмосфера в пьесе, прямо скажем, не самая оптимистичная, надежда все равно остается. Пьеса переведена на русский, шведский, венгерский, датский и украинский языки. Спектакль поставлен в "Rialto Thetre" в Копенгагене (Дания).

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ: Nordic Drama Corner Oy, www.dramacorner.fi, office@dramacorner.fi

«Ледяные картины»

ДЕСЯТЬ КАРТИН, рассказывающие о жизни людей на севере Финляндии.

Мать-одиночка, черпающая жизненные силы в ненависти. Утонувший ребенок, наблюдающий за всем происходящим со дна реки. Вечно отсутствующие отцы, которые следуют в этом примере своих собственных отцов. Девушка, которая отчаянно пытается вырваться из-под опеки матери, но, попав в большой мир, не может найти себя. Проповедник, утративший веру в человека, но еще не потерявший надежду. «Ледяные картины» повествуют о суровой жизни, о череде унижений, преследующих людей из поколения в поколение. Но где-то глубоко есть теплота и вера в будущее. Центральной темой пьесы становится любовь, но такая бескомпромиссная и порой грубая, что ее невозможно вынести. Язык К. Смедса – это смесь грубоватого северного диалекта и яркой фольклорной поэзии. В основе пьесы лежит серия монологов, дающих широкие возможности для сценической интерпретации и импровизации.

Пьеса переведена на английский, немецкий, датский, русский, эстонский и венгерский языки.

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ: Nordic Drama Corner Oy, www.dramacorner.fi, office@dramacorner.fi

© Esa Leskinen

© Smedis Ensemble

Бенгт Альфорс

«Иллюзионисты»

ОЧЕНЬ СТАРЫЙ И ЯВНО ОЧЕНЬ ДАРОВИТЫЙ АРТИСТ принимает у себя дома молодую и явно не талантливую драматургессу. Он – вздорный и капризный, она – заносчивая и ушлая. Он устал жить, устал играть, она использует литературу, чтобы отомстить своим мужчинам и в конечном итоге самой жизни. Но они – иллюзионисты, заклинатели пустоты – находят общий язык. Она заставляет его поверить в то, что он все еще нужен миру, он убеждает ее в том, что искусство – не метод предьявлять счет жизни, которую еще можно перестроить по-своему.

Первая постановка пьесы состоялась на сцене Городского театра Хельсинки в 2001 году. В 2009 году пьеса была поставлена на сцене Омского государственного драматического Пятого театра. Сценические читки прошли в Исландии, Норвегии и Словакии. Пьеса переведена на немецкий, словацкий, русский, чешский, финский, норвежский и исландский языки.

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ: Bengt Ahlfors Comedia KB, bengt.ahlfors@comedia.inet.fi

«Лифтоненавистник»

ЕМУ НЕЛОВКО ГОВОРИТЬ С НЕЗНАКОМЫМИ ЛЮДЬМИ – в доме, где он прожил всю жизнь, не принято разговаривать с соседями. Он не был женат – наверное, потому, что любовь к женщинам ему заменила страсть к Грейс Келли. Они родились в один день, и он следил за ее жизнью пристальнее, чем за своей, храня верность даже после ее смерти. Обо всем, что с ним происходит, он рассказывает лифту. Найдется ли человек, готовый столь же внимательно его выслушать? Пронзительный монолог об одиночестве и абсурдности жизненных ситуаций.

Первая постановка состоялась на сцене Городского театра Хельсинки в 2007 году. В 2009 году пьеса была поставлена в Омском государственном драматическом Пятом театре. Пьеса переведена на финский и русский языки.

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ: Bengt Ahlfors Comedia KB, bengt.ahlfors@comedia.inet.fi

© Charlotte Esiman-Wemström

ФИНСКИЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

FINNISH THEATRE
INFORMATION CENTRE

Финский театральный информационный центр ТИНФО – это негосударственная организация, объединяющая профессиональные театры Финляндии. Основную цель своей деятельности ТИНФО видит в содействии развитию финского театра и драматургии, а также в укреплении международного сотрудничества в театральной сфере.

ТИНФО способствует появлению новых переводов современной финской драмы, организует профессиональное обучение для переводчиков драматургии, оказывает содействие в международном обмене театральных деятелей и организаций, принимает активное участие в международном сетевом взаимодействии: проводит международные конференции и семинары, активно сотрудничает с театральными фестивалями.

На сегодняшний день ТИНФО объединяет в себе 14 членских организаций и охватывает всю сферу профессиональной деятельности двуязычного театра Финляндии. Это позволяет ТИНФО выступать в качестве компетентного источника информации как на национальном, так и на международном уровнях.

Помещения ТИНФО расположены в самом центре Хельсинки в здании, принадлежащем нескольким театральным организациям и получившем в связи с этим название «Театральный угол». Под одной крышей расположились офисы Профессионального союза театральных деятелей, Ассоциации театров Финляндии, Союза независимых театральных групп, Союза драматургов Финляндии и др. Здесь же находятся финские представительства международных театральных организаций, таких как Международный институт театра (ITI), Союз театров Северных стран, Международный союз сценографов, театральных архитекторов и техников (OISTAT), Международная ассоциация театров для детей и молодежи (ASSITEJ).

Teatterin tiedotuskeskus (Tinfo)

Meritullinkatu 33A, 00170 Helsinki, Finland

tinfo@teatteri.org, www.teatteri.org