

Андрей КОТЕЛЬНИКОВ

Бессмертие или слава? Код доступа

На премьеру спектакля «Подлень короткого лета», состоявшегося в стенах библиотеки им. М.Ю. Лермонтова и поставленного по пьесе московского драматурга и поэта Николая Прокофьева на сцене Молодёжного театра им. М.Ю. Лермонтова, пришло немало зрителей

Уютный зал едва вместил всех... Игра актёров, знакомых по ролям на сцене и в кино, не оставляла равнодушными: на лицах зрителей прочитывались и сопереживание, и жалость, и презрение, а то и ненависть. Проявление таких эмоций — заслуга как драматурга, так и актёров: Светланы Волошиной-Андрейчук — художественного руководителя театра, режиссёра-постановщика и исполнительницы одной из главных ролей; Валерия Гречухина и покорившего зал Максимилана Потёмкина.

Может показаться, что две темы — достижение славы через творчество и вера в свои силы, — имеют отношение лишь к определённой группе людей, чья профессия так или иначе связана с искусством. Но через диалоги и монологи персонажей начинаешь понимать, что профессиональная направленность в данном случае особого значения не имеет. У любого человека вопрос его признания может стать одним из ключевых, а от потери веры и её поисков никто не застрахован. И зритель ловит себя на мысли, что всё очевидное — не что иное, как попытка автора и его героев, найти ответ на вопрос о смысле жизни.

Три персонажа, три исполнителя. И тем не менее, перед зрителем открывается большой мир, в котором каждый человек подвергается тем же соблазнам, что и наш герой. В произведении нет штампов; разговор на вечные темы ведётся на языке, доступном и понятном каждому. А стихи Артура Рембо и музыка Моцарта придают спектаклю мощнейшую дополнительную эмоциональную окраску. Минимум реквизита и максимум энергии, — всё это можно назвать несомненной удачей режиссёра.

Сегодня, в «эпоху телесериалов»,

подобные спектакли — глоток чистого воздуха. Об этом говорили и зрители, долгое время аплодировавшие актёрам и автору.

После спектакля у зрителей была возможность задать вопросы и режиссёру, и актёрам. Максимилан Потёмкин отметил философский характер произведения и мастерство автора. А в качестве продолжения монолога своего героя он прочёл собравшимся своё собственное стихотворение.

Валерия Гречухина сказала: «Я очень рада, что есть ещё авторы, режиссёры и актёры, которые, объединившись, могут создать что-то светлое, искреннее, что несёт пищу для размышления, для исканий себя, для действий... Эта пьеса сильна своим словом».

Светлана Волошина-Андрейчук поблагодарила автора пьесы за «возможность показать зрителю то, что скрыто в самых сокровенных уголках человеческого сознания». Отвечая на вопросы гостей, она рассказала также и о театре. С момента основания театр работает в сотрудничестве с библиотекой им. М.Ю. Лермонтова, участвует и в молодёжных фестивалях, и гастролирует. В репертуаре — как классика, так и современная драматургия.

Актриса, режиссёр, руководитель театра «Русь» Наталья Коломина говорила о перспективах современной драматургии и молодёжного театра. Она отметила, что «пьеса Николая Прокофьева, её воплощение на сцене и восторженная реакция зрителя — пример правильно выбранного направления».

Заслуженная артистка России, актриса Театра сатиры Татьяна Лебедева сказала о важности духовного начала спектакля, о нужности подобных постановок, о красоте языка.

Известный художник Олег Фёдоров обратил внимание собравшихся на «многослойность» пьесы и на те «отзвуки» которые, по его словам, «не дают покоя мыслям по окончании спектакля».

Наставник Николая Прокофьева — преподаватель кафедры литературного мастерства Литинститута им. А.М. Горького Галина Седых отметила необычный талант своего ученика, делая акцент на творческом росте писателя.

Ирина Медведева — известный московский журналист и литератор — поблагодарила всех создателей спектакля за «чудесный подарок не только

ей лично, но и всем людям, неравнодушным к литературе и театру».

Свою признательность тем, кто «творит истинное искусство», выразил солист Большого театра Андрей Трофимов. Присутствующие получили возможность насладиться его красивым голосом, когда он исполнил фрагменты классических произведений и русские песни.

Олег Зеленин — поэт, бард, участник рок-группы «PS», песня которой звучит в спектакле, и не пытался скрыть своего восторга от спектакля и щедро делился впечатлениями. Он обратил внимание на то, что спектакль собрал вокруг себя людей разных творческих профессий. Это поэты, музыканты, литераторы, артисты, режиссёры, художники, преподаватели, каждый из которых талантлив в своей сфере. Такая концентрация художественного потенциала, по мнению Олега Зеленина, «обязательно должна проявиться в новых творческих

проектах».

По мнению академика Академии

русской словесности Ирины Царёвой, идея пьесы и режиссёрская работа явились новым шагом как в творческой жизни драматурга, так и театра.

Что же, остаётся только резюмировать: «Подлень короткого лета» — это утро длинной творческой жизни драматурга, поэта Николая Прокофьева и замечательного коллектива Молодёжного театра им. М.Ю. Лермонтова.

О Молодёжном театре

им. М. Ю. Лермонтова рассказывает художественный руководитель Светлана Волошина-Андрейчук

— История театра начинается с 2010 года, когда заместитель директора библиотеки им. М.Ю. Лермонтова Наталья Морозова, давно мечтавшая видеть в стенах любимой библиотеки театральные постановки, предложила инсценировать книгу «Дневник Алисы» — бестселлер 70-х годов прошлого века. По её мнению, судьба несчастной девочки-наркоманки могла стать важной темой для современного молодёжного спектакля. Три месяца спустя, в ноябре 2010 года, состоялся премьерный спектакль про Алису, а Анна Иванова, исполнительница главной роли, стала первой актрисой Молодёжного театра.

Стоит отметить, что мы умышленно избежали натурализма и «чернухи». Искли эстетику в неприглядных явлениях: образные решения через классическую музыку, драпировки ткани,



трансформации предметов. Постановка оказалась очень успешной. И в след за ней последовал новый заказ — на пьесу Ильи Тюрин «Шекспир». Этот спектакль».

По мнению академика Академии

русской словесности Ирины Царёвой, идея пьесы и режиссёрская работа явились новым шагом как в творческой жизни драматурга, так и театра.

Что же, остаётся только резюмировать: «Подлень короткого лета» — это утро длинной творческой жизни драматурга, поэта Николая Прокофьева и замечательного коллектива Молодёжного театра им. М.Ю. Лермонтова.

О Молодёжном театре

им. М. Ю. Лермонтова рассказывает художественный руководитель Светлана Волошина-Андрейчук

— История театра начинается с 2010 года, когда заместитель директора библиотеки им. М.Ю. Лермонтова Наталья Морозова, давно мечтавшая видеть в стенах любимой библиотеки театральные постановки, предложила инсценировать книгу «Дневник Алисы» — бестселлер 70-х годов прошлого века. По её мнению, судьба несчастной девочки-наркоманки могла стать важной темой для современного молодёжного спектакля. Три месяца спустя, в ноябре 2010 года, состоялся премьерный спектакль про Алису, а Анна Иванова, исполнительница главной роли, стала первой актрисой Молодёжного театра.

Стоит отметить, что мы умышленно избежали натурализма и «чернухи». Искли эстетику в неприглядных явлениях: образные решения через классическую музыку, драпировки ткани,

Валерий ИВАНОВ-ТАГАНСКИЙ

Трио бельканто на фоне «Голоса»



Сегодня вокальное искусство вновь на подъёме. На телеканале «Культура» только что прошёл в третий раз конкурс молодых исполнителей «Большая опера», жюри которого возглавляла народная артистка СССР Елена Образцова. Параллельно на Первом канале проходил третий сезон шоу «Голос», где в жюри Александр Градский, Дима Билан, Пелагея и Леонид Агутин

Чуть ранее с большим интересом мы следили на телеэкране за «битвой гигантов», выступившими трём выдающимся певцам: Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и Хосе Каррераса. Каждый из концертов был не только демонстрацией уникального вокального искусства, но и своеобразным шоу, в котором были видны индивидуальные особенности певцов,

юмор и самое главное — дружеские взаимоотношения между собой.

С первого своего выступления в Риме, приуроченного к Чемпионату мира по футболу, это «Трио бельканто» невольно напомнило один эпизод из юности, когда я был студентом Щукинского театрального училища.

В это время жизнь свела меня с тремя замечательными певцами, которых я тогда воспринимал не иначе, как «Трио бельканто». Можно без преувеличения сказать, что это были незабываемые, искренние и очень дружеские отношения. Все трое моих друзей, параллельно учившихся в это время в Консерватории, казались мне тогда выдающимися певцами. Судьба у них сложилась по-разному, об этом чуть позже, но стартовой площадкой у каждого был небольшой зал в Щукинском училище, где совместно играли свои спектакли «Оперная студия» Консерватории и студенты нашего театрального вуза.

Объединительной фигурой был завполст по кличке Строгий: косая сажень в плечах, с бронхальным голосом, мучим, топорным лицом, на котором ёжиком торчали густые брови. При этом «матёрый человечек» был нежно влюблён в театр и его воспитанников. Мы, студенты «Щуки», репетировали «Оглянись во гневе» Осборна, а в «Оперной студии» в это же время ста-

вили сразу два спектакля: традиционно шёл «Евгений Онегин» и готовили премьеру «Богемы» Пуччини.

В молодости сходились быстро, тем более общая работа на одной сцене постоянно сталкивала нас вместе, поэтому дружба родилась естественно, без «воображалок и поз» и, как оказалось, на всю жизнь.

Имена двух певцов сегодня широко известны, это Николай Гуторвич — солист Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко и солист Большого театра Денис Королёв.

А вот имя третьего — замечательного певца Михаила Васильева — осталось в памяти немногих. Однако в моей, и, смею надеяться, моих друзей — останется навсегда!

Об этих троих вокалистах, тогда студентах Консерватории, об их непревзойдённом педагоге Гуте Тице и славном времени, когда на моих глазах из слетевшихся из разных мест страны «поющих мальчиков» рождались подлинных мастера русского оперного искусства, сегодня трудно вспомнить.

В те годы проводилось несметное количество вокальных конкурсов, существовали своеобразные «квоты» на стажировку в Италии, в знаменитой «Ла Скала», мощно развивалось русское бельканто, которое и сегодня покоряет нас, когда мы слушаем в опере Анну Нетребко, Дмитрия Хворостовского или на эстраде Галину Улётову.

Конечно, сейчас многое изменилось. На шоу «Голос» больше поют на плохом английском, а когда в кои-то веки прозвучит русская народная песня, накатывают слёзы.

Но жизнь — явление непредсказуемое. Она принуждает не только к решению давно назревших экономических вопросов, но и заставляет иначе взглянуть на чрезмерную увлечённость «чужими образцами».

Достоевский в своих дневниках писал о восприимчивости русских к культуре других народов. С этим утверждением нельзя не согласиться. Любит иностранное искусство — благо бесспорное. Но очевидно и другое: усердствовать в этом крайне опасно, можно потерять собственное лицо. Время безудержного подражания «не нашего прихода образцы» в образовании, литературе, кинематографе и в целом в искусстве, кажется, заканчивается. Теперь надо

поспешествовать ценностям русской культуры, поверить в её подлинность, в её родниковые истоки.

«Покаяние и вера дадут нам уверенность в своей правоте», — писал Иван Ильин, — веру в Россию, веру в призвание нашего народа, волю к его самостоятельному и самостоятельному освобождению. Они научат нас, по словам Языкова, «Надёжно уважать свои родные силы, // Спасенье чаять только в них»».

Надо сказать, что и сегодня «уважать свои родные силы» и работать без оглядки на Запад и надоевшего в искусстве обезьянничания свойственно многим нашим педагогам. А в вокальной сфере этими свойствами в полной мере обладал Гуго Тиц — многолетний декан вокального отделения, столетие которого в своё время было отмечено большим концертом в малом зале Московской консерватории им. П.И. Чайковского.

Вопреки своей экзотической фамилии эпохи цезарей, Гуго Тиц был известным певцом и выдающимся русским вокальным педагогом. Но педагогом абсолютно не типичным и, по моим наблюдениям, с далеко не простым и даже крутым характером. Студенты его побаивались и уважали. В гневе вся его богатырская фигура становилась похожа на римского императора, а мохнато-мшистые волосы вставали дыбом, когда он своим подземным баритоном делал замечания. Но работать с ним было великое счастье, и вот почему: следя своим художественно-педагогическим убеждениям, Гуго Тиц старался максимально раскрыть творческую индивидуальность каждого своего подопечного. Он всегда подчёркивал, что вокальная педагогика чужда новациям, что путь её развития эволюционный, что следует использовать всё лучшее, накопленное предшествующими поколениями вокальных педагогов, и, прежде всего, представителями русской певческой школы, восходящей своими истоками к Глинке и Даргомыжскому.

Вот в какие руки попали мои вокальные герои — моё «Трио бельканто» в эти давние 1960-е годы. Надо сказать, что Гуго Тиц не чууждался творчески сталкивать исполнителей. Подобная конкуренция повышала ответственность певцов. Так, на роль Ленского он «столкнул» Гуторвича и Королёва. Наша группа, репетировавшая «Ог-

лянься во гневе», сразу разделилась на примере Лемешева и Козловского на «гугоров» и «королёв». Оба исполнителя чем-то напоминали своих великих предшественников. Денис Королёв — лирический тенор способный оказать честь любому оперному театру, был необыкновенно одарён актёрски, а ростом и подтянутостью и впрямь чем-то походил на Ивана Козловского. В свою очередь, Николай Гуторвич, с его магнетическим звуковедением, с бурлящими на сцене чувствами и серебристым тембром, напоминал нам сразу двух кумиров: голосом — Сергея Лемешева, а внешне — Олега Стриженова. Творческая судьба Гуторвича и Королёва сложилась успешно. И только у третьего из «Трио бельканто», Михаила Васильева, всё вышло иначе.

В те дни он репетировал Рудольфа в опере Джакомо Пуччини «Богема». Репетировать трудно. Михаил нервничал, особенно, когда на горизонте маячила знаменитая ария «Холодная ручонка». Начиная арию по-русски, он вдруг средину пел на итальянском, а в финале, где надо было брать «до», микшировал звук и пресловутое «до» только обозначал. Самое интересное, что за всеми этими «художествами» всё время наблюдал Гуго Тиц. Наблюдал, но ничего не комментировал, а лишь уточнял мизансцены и самоучастие в роли. Педагог понимал, что нота не идёт, что страх сорваться мучает Васильева, но терпел, ждал, вернее, умел ждать. Мы все переживали за Мишу. Боялись, что Тиц взорвётся — ведь премьера на носу, а «до» как не было у Васильева, так и нет. Нас поразило, что со стороны декана вокального факультета, «поставившего» на Васильева как на главного исполнителя роли Рудольфа не прозвучало ни одного резкого слова, ни капли упрека. Так шло до генеральной репетиции.

В этот день небольшой зал Щукинского училища был заполнен до отказа. Мы заранее выпросили билеты в середине зала. Перед нами маячила знакомая спина великого мастера Гуго Тица, который спокойно и даже торжественно ждал начала генеральной репетиции. Спектакль покатился по роскошной фабрике по поставке гениев, нам грозил фабричное производство мыслей. Культура любого народа основана на творческих личностях, претворивших землю народа в культуру».

так, как и предыдущий, был рассчитан на двух человек. Поэтому вторым актёром театра стал Максимилан Потёмкин. Кстати, эта пьеса написана очень своеобразным языком, что делает её необыкновенно интересной.

Стилистической особенностью спектакля стало обращение к традициям театра комедии масок Дель Арте.

И наконец, в 2012 году было поставлено величайшее творение Михаила Юрьевича Лермонтова «Демон». Глубочайшее по философской мысли произведение, которое в свете XXI века мы рассмотрели с христианской точки зрения. Спектакль «Врата Рая» по этой поэме стал своего рода визитной карточкой театра, подтверждающей его название.

Минувший Год культуры оказался для театра плодотворным. Были осуществлены сразу две постановки, связанные злбодневной и в то же время вечной темой об ответственности художника за суть созданных им произведений. Обе пьесы: «Его Величество Театр» Юрия Андрейчука и «Подлень короткого лета» Николая Прокофьева — принадлежат перу современных драматургов.

Широко отмечаемая дата — духотлетие вступления русских в Париж, окончание войны с Наполеоном — побудило начать постановку патристического спектакля. Он будет называться «Парижские дни. 1814 год». Спектакль основан на записках русских и французских классиков. Здесь мы обратимся к эпистолярному жанру.

В планах — создание двух детских спектаклей. Один связан с историей Москвы и интересен с познавательной точки зрения. Другой — это лёгкая восточная сказка, волшебная и экзотическая. А в общем, хочется обратиться ещё ко многим материалам.

Напоследок упомяну об актёрах, которые принимают участие в жизни театра. Это Людмила Герасимова, Андрей Красавин, Светлана Крупинова, Анна Кузина, Сергей Ульенков, Татьяна Грабовская, Екатерина Ковальчук, Юрий Андрейчук и звуко- и видеорежиссёр Сергей Черненко. Каждый человек в нашем коллективе мне очень дорог. У каждого из них своя жизнь, своя судьба, но у всех есть одна общая точка пересечения — театр.

Спектакль «Подлень короткого лета» будет показан в Доме Ростовых в следующем месяце в рамках Года Литературы.