Й. Потапов

НОВЫЙ ТЕАТР

Событием театрального сезона 1984-85 стало появление нового театра – Нового Театра. Первой постановкой театра явился балет Даниила Ивановича Хармса "Балет трех перевалучников", написанный в конце тридцатых годов. Не изменив ни единой буквы в классическом произведении, постановочная группа создала свежее, современное по форме произведение. Музыку к балету написали новые композиторы Игорь Вершчев и Валерий Аллахов, используя очень популярный метод коллажирования. Я не знаю, ставилось ли это произведение при жизни автора, но мне кажется, что такой подход к его произведению полностью удовлетворил бы его. Постановщики проникнулись творчеством Хармса, уловили дух произведения мастера. Очень живая непосредственная хореография столь гармонично сочеталась с поистине отстенительным хором стиляг и захватывающей музыкой, что для окончания балета авторам пришлось погасить свет – публика ни за что не хотела окончания представления. Трех перевалучников плясали Т.Новиков, К.Вершчев, В.Гурьянов. В спектакле приняли участие также желающие из публики. Успех первой постановки повлек за собой рост труппы нового театра и рост мастерства /успех окрыляет/. Театр приступил к работе над знаменитыми постановками русских классиков Льва Толстого "Анна Каренина" и Федора Достоевского "Идиот". Тут надо сказать несколько слов о методах нового театра. В каждой отдельной постановке и даже в каждом отдельном спектакле коллектив новых решает особую задачу. При постановке балета главной задачей было максимально точно передать замысел и ход мыслей Даниила Хармса. В постановках Толстого и Достоевского постановщики не стремились показать зрителям шедевры русской литературы, а создали произведения традиционными русскими народными методами в популярном в прошлом стиле игрищ. Здесь в первую очередь игра в театр, а не сам театр. Современное игрище не может воспроизводить ныне почти никому

не известные мифы, сцены из истории и похороны Костромы. Поэтому постановщики обратились к сюжетам классиков как к новым мифам для игрища - эти сюжеты ШИРОКО ИЗВЕСТНЫ сейчас в среде зрителей и для современного человека значимее похорон Ярилы. Увеселение, забава - основная задача игрища в последние века, когда оно потеряло свое магическое значение. Смех здесь не ритуален, это комическое восприятие совершающихся событий. С другой стороны, народные игрища давно стремятся к сценизму и придание им литературных сюжетов новыми закономерно для их развития. В работе над постановками использовались все излюбленные приемы народного театра, но не архивно-музейно, а с современной точки зрения. Активно использовались приемы современных самодеятельных форм эстрадного представления. Кроме того, сокращенный пересказ известных произведений и создание анекдотов на их тему давно утвердились как отдельный фольклорный жанр. Фольклору вообще свойственны импровизационность, вариативность, устность передачи текста и др. Использовались и методы детского драматического творчества. Первым ленинградские зрители увидели спектакль "Анна Каренина". Спектакль готовился всем коллективом новых и является действительно коллективным произведением. В нем нет режиссера. Актеры свободно работают в едва намеченных рамках текста Толстого. В их монологах много отсебятины, но они и нетождественны самим себе. Они широко используют структуры народной речевой деятельности. Музыка полностью заимствована /популярные песни - аналог шарманки/ с элементами заедания пластинки, временами наполняющаяся вдруг совершенно новым звучанием. /Ее авторы - М.Верчев и В.Аллахов./

Композитор М.Верчев вообще очень тесно связан в своем творчестве с театром. Его первые работы - звуковое оформление и музыка к спектаклям Ленинградского Малого драматического театра /"Му-му", "Братья и сестры" и др./ Многие актеры ленинградских театров принимали участие в его записях. Сама природа его музыки театральна. Она всегда наполнена действием, элементы музыки взаимодействуют у него часто по законам театра.

в игрище по Толстому использовались такие излюбленные элементы народного представления как ряжение/.

"Уходящий в глубокую древность обычай ряжения известен всем народам и характеризуется многими сходными у них типологическими чертами /фантастические или зооморфные маски, травестия, облачения в необыденные костюмы, нанесение на открытые части тела красок, употребление производящих шум украшений, предметов, инструментов, неупорядоченные, произвольные телодвижения и перемещения в пространстве, поскоки, прыжки, верчения, пританцовывания и т.п., шествие, переходящее то в бег, то в топчею на месте/."

/В.Е.Гусев "Истоки русского народного театра" Л.1977./

Если в "Анне Карениной" элементы ряжения лишь используются, то в более поздней работе театра с оркестром С.Курехина прием ряжения становится основным. Любопытно использовано традиционное русское народное вождение "кобылки" в сценическом, поставленной режиссером Е.Бритом-/он же прекрасно исполнил роль коня Вронского/. Юрий Гурьянов замечательно стилизовал свою роль под популярное на Урале ряжение в гусары. Владислав Гуцевич исполнил роль традиционного для русской народной драмы и введенного сверх текста Толстого "бурмистра", распорядителя и лакея /"барин"- и др.игрища/. Роль Анны Карениной можно считать теперь классическим примером столь излюбленной в народных игрищах травестии. Ее прекрасной сыграл великолепный актер Сергей Бугаев. Проникли в спектакль и элементы балаганной акробатики, клоунады. Актеры строят на сцене групповые фигуры, пирамиды, с особым успехом используется народная игра "пылесос". Представление сопровождалось выставкой картин художников, выполнивших яркие декорации стилистически близкие народной живописи и лубку. Представление было встречено бурным оживлением публики, постоянным смехом и всеобщим весельем, после премьеры зрители долго не расходились, настроение у всех было приподнятое. Равнодушных не оказалось.

В своей следующей постановке новый театр повторил прием игры по классику, но на этот раз попытавшись придать игре некоторые глубинно присущие Достоевскому свойства. Народным представлениям всегда были свойственны гротескное преувеличение страстей, в постановке "Идиота" они преувеличены до крайности, не текстом, а действием передается неистовство героев Достоевского. Эмоции героев представлены примитивными поведенческими знаками и зачастую напоминают поведение кукол в ярмарочных балаганах. Это уже не смешное кривляние клоунов, а традиционное народное "пугание" парнями девушек, которое после первого момента страха часто приводит к безудержному веселью. Использованы были в спектакле и элементы различных детских игр. .

> Однажды, в вагоне электрички в Архангельской области я наблюдал следующую картину: в вагон вошел человек, просто одетый, с ящиком, похожим на шарманку, на груди. Он произнес: "Представление гениального произведения "Преступление и наказание" великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского!!! Несколько человек опустили в отверстие коробки с надписью 20 коп. монеты, человек встал лицом к публике, повертел специальную, поднимающую занавес коробки, ручку /занавес черный, и на нем золотыми буквами автор и название произведения/ и перед зрителями открылся сделанный в коробке макет комнаты старухи-процентщицы. В середине комнаты стоит старуха, нагнувшись над закладом, а над ее головой Раскольников занес топор. Дав публике осмотреть внимательно сцену, человек дернул за веревочку на боку коробки и рука Раскольникова опустила топор на голову старухи. Это он проделал несколько раз, пока головка старухи не отвалилась. Затем он приделал голову назад, закрыл занавес и ушел в другой вагон. Публика осталась в неописуемом восторге.

Подобное, предельно упрощенное фольклорное восприятие классики, да и большинства литературной продукции, постановщики пытались передать в этой своей работе. В спектакле прини-

ли участие Наталья Пивоварова, ранее сотрудничавшая с театром пантомимы "Лицедеи", Валерием Леонтьевым и др., Олег Коломейчук /бывш.актер Хабаровского театра юных зрителей/ Сергей Бучаев, Юрий Гуръянов /Идиот/, Родион в роли Достоевского, Тимур Новиков /Рогожин/ и Антон. Музыка И.Зеричева и В.Аллахова.

Остается добавить о музыкальных работах театра. Я уже говорил о выступлениях труппы театра с оркестром "Полуярная механика" Сергея Курехина. Возрождение старинного обычая ряжения с современным оттенком на сцене было встречено широким одобрением рабочей молодежью, приходящей на концерты в ДК им.Ленина и ДК города Зеленогорска. Позднее, эта программа, доработанная, показывалась без оркестра. Бумовая музыка новых - не родственница западной /разве что, дальняя/ это, традиционно сопровождавшая все народные игрища, музыка. За сценарий своего музыкального представления новые взяли описания типа этого:

> "Сани с деревом, на дереве - колесо, на котором сидит ряженый, который веселит всех забавами и проделками /.../ Иногда, вместо масок, расчерчивают лицо угольями и сажей; надевают на себя платье навыворот или шкуры животных, с рогами и скелетом головы; при шествии скачут и поют, вместо музыки ударяют в бубны и ладо"
>
> /Терещенко А. "Быт Русского народа" ч.7, с.386.
>
> так же другое описание стр.385.М.,1848/.

Следующей работой театра будет комическая опера отца Козьмы Пруткова "Черепослов сиречь френолог", которую новые хотят поставить в точности по указаниям автора и не отступая от текста, стараясь максимально передать всю прелесть этой жемчужины русского юмора 19 века.

//////// ////////