

АРЗАМАС. Миссия Просвещения

Арзамасский театр драмы основан в 1943 году. Ежегодно на его сцене осуществляется показы свыше 280 спектаклей, которые посещают за театральный сезон около 50 тысяч зрителей. Жителей города чуть больше 100 тысяч человек, вот и выходит, что за сезон половина населения города посещает театр. Здание находится в центре, но в аварийном состоянии и уже несколько лет закрыто в ожидании ремонта. Сейчас коллектив работает в помещении музыкальной школы, где на первом этаже расположен зал на 200 мест, однако на сцене отсутствуют важные технические приспособления. Но люди театра всегда обладали и смекалкой, и творческой фантазией, поэтому постановщикам и художникам удастся создать на сцене особую атмосферу и материальную среду, которые помогут раскрыть то или иное произведение.

Первым увиденным спектаклем стал «Гамлет» У. Шекспира, поставленный московским режиссером Рамисом Ибрагимовым по собственной сценической версии. Наверное, блюстители канонического текста найдут возможности предъявить претензии к столь неожиданной трактовке характеров и ситуаций. Но, прежде всего, хочется отметить не только оригинальность и неожиданность подхода к хрестоматийно известным шекспировским строкам, но и логичность и оправданность тех или иных сокращений, трактовок характеров и взаимоотношений героев.

Спектакль оказался живым, насыщенным свежим чувством, страстью, иронией и искренней болью. Режиссер убедительно срифмовал начало и финал истории. Спектакль начинается с шуточного поединка Горацио и Гамлета. Молодежь вбегает в зал, перемещается по проходам между рядами, а зритель невольно становится свидетелем пока еще игр от избытка молодых сил. Это своеобразная интродукция, введение в историю недолгой жизни и трагической гибели принца. Много мо-

лодых людей в замке: Гамлет, Горацио, Лаэрт, Офелия. Всю жизнь вместе, играли, учились фехтовать, спорили, секретничали, влюблялись... Жизнь, полная юношеских тревог и надежд, предстает перед зрителем. Неожиданно воспринимается и «бой», сражение на шпагах Офелии и Лаэрта. Офелия — не томная девица, а озорная, лукавая, энергичная особа, сродни героиням шекспировских комедий, Розалинде, Беатриче. В начале спектакля много танцев, где азарт сменяется церемонностью — словом, жизнь датского королевского двора... Режиссеру удастся создать ощущение многолюдности, хотя на сцене не так уж много актеров.

Призрак в этом спектакле не появляется как существо из плоти и крови — есть записанный голос, который передает ощущение ужаса, буквально накрывшее принца. Есть интересная световая партитура (световое оформление Павла Пятунина), заставляющая зрителя замереть в ожидании появления чего-то необычного, пугающего. Известно, что разбуженное зрительское воображение может стать мощным помощником в осуществлении режиссерского замысла. Когда Гамлет осознает коварство Клавдия, подлость свершенного злодеяния, он падает на колени, сраженный страшной истиной, сжимает клинок. Появившаяся кровь на правой ладони становится символом его обета отомстить за смерть отца.

В этом спектакле следует отметить не только изобретательные эффектные мизансцены (балетмейстер-постановщик Галина Удот), но и отменное чувство стиля художника-постановщика Владимира Ширина (Саров). На сцене высокая двухъярусная подвижная конструкция с тремя проемами и двумя лестницами. Создается образ ренессансных зданий и архитектуры рубежа XVI–XVII веков, и одновременно это очень удобные и функциональные архитектурные элементы, которые трансформируются, меняя

передает страдания несчастной женщины, согласившейся помочь в этом странном опыте. Анастасия Зудкова, играющая сочувливую студентку, искренне выражает чувства нормального человека, для которого страдания ближнего никогда не станут предметом холодного изучения. Интересен Александр Кистерёв, который как раз и не прошел тест на человечность. Режиссер Александр Иванов добивается от исполнителей психологической точности и правдивости, обостряет ситуацию. После первых показов «Жестокого урока» в зале устраивали диспуты со зрителями, которые проходили довольно бурно. Спектакль задевал за живое.

Спектакль «Доля ангелов» по повести Вадима Левенталья поставлен к 80-летию Победы и рассказывает о первой, самой страшной блокадной ленинградской зиме 1941–1942 годов. «Коньячный спирт, полученный из вина, заливают в дубовые бочки и плотно закупоривают. Проходит много лет, прежде чем из спирта получится коньяк. Но когда бочку вскрывают, из десяти ведер, что туда залили, остается только шесть. Четыре ведра бесследно исчезают. Они должны испариться, чтобы получился коньяк. Это называется «part des anges, доля ангелов». Цитата из книги автора напечатана в программке.

Рассказана страшная в своей обыденности, практически документальная история. Оставшиеся в большом доме жильцы, измученные голодом и холодом, собираются в одной квартире — вместе легче согреться, протопить общую комнату, вынести все ужасы нового бытия. Старуха, молодая учительница, пожилой библиотекарь, соседка. К учительнице в увольнение с передовой приходит молодой муж, приносит еду. Библиотекарь переносит в комнату книги, уверенный, что они обязательно пригодятся, ведь мир непременно наступит, закончатся все ужасы блокады. Как важно для молодежи, которой немало в зале, увидеть воочию и полуразрушенные стены, и убогую комнату, и печку

буржуйку — единственный источник тепла, понять заботы тех жителей города, которые стараются остаться людьми в нечеловеческих условиях.

Одна из лучших актерских работ спектакля принадлежит заслуженной артистке России Татьяне Нестеровой в роли старухи Софьи Павловны. На наших глазах с ужасающей достоверностью показан процесс превращения нормальной пожилой женщины в хитрое, подозрительное, страшное существо, одержимое лишь одной заботой: как достать хоть что-то съестное. Деградация личности, распад сознания, почти сумасшествие показаны жестко, страшно и трагично. Елена Марышева играет Свету, молодую учительницу, готовую помогать людям несмотря на самые страшные испытания. Она настоящий боец, обобщенный образ тех, кто выжил в ужасных условиях, чья сила духа, вера в победу, активная помощь тем, кому хуже, оказались неколебимыми. Юрий Рослов, исполняющий роль библиотекаря Ефима Григорьевича, очень точно и проникновенно раскрывает образ питерского интеллигента, сохраняющего веру в торжество гуманизма и человечности.

Четыре дня в Арзамасе подарили не только интересные театральные впечатления и встречи с коллективом театра, живущим напряженной творческой жизнью, но и предоставили возможность ознакомиться с достопримечательностями города, побывать в мемориальном доме и литературном музее Аркадия Гайдара, в купеческом доме, где находился в недолгой ссылке в 1902 году М. Горький, там закончивший пьесу «На дне». Арзамасский театр в небольшом, но таком уютном и таком современном, с «лица необщим выраженьем» городе, не просто ставит спектакли — выполняет миссию просвещения и воспитания зрителя, которая всегда отличала русский театр.

Валентина ФЁДОРОВА

Фото предоставлены театром

«Доля ангелов». Сцена из спектакля

ет, ужасает, возмущает, а, главное, заставляет думать, анализировать неоднозначную ситуацию. Профессор психологии приглашает двух студентов участвовать в эксперименте, который должен выявить: как рождаются в самом обыкновенном человеке садистские наклонности. Парень и девушка, студенты, проводят опыт с участием ассистентки профессора, добровольно согласившейся на роль испытуемого. За нерасторопность, неумение справиться с определенным заданием студенты должны причинять ей боль с помощью удара тока, мощность которого возрастает от раза к разу. Девушка быстро прекращает участие в этом странном исследовании, несмотря на то, что ее ждут оргвыводы за невыполнение задания. Парень же входит в раж и с особой настойчивостью причиняет боль той, что не может выполнить его требования, обусловленные заданием профессора.

В результате оказывается, что никаких болезненных наказаний не было, ассистентка — талантливая актриса, изображавшая страдания. Проблема в самом студенте: зрители видят, как его захватывает осознание своей силы, могущества и как его «заводит» беспомощность жертвы, которая вроде бы и заслуживает наказания. В зале — напряженная тишина, думаю, многие примеривали странную ситуацию на себя, пытались ответить на вопрос, как бы они повели себя в подобной ситуации.

Актеры прекрасно справляются со своими ролями. Профессора играет Сергей Столяков. Он сдержан, строг, сосредоточен, со студентами разговаривает жестко, виртуозно запугивает взбунтовавшуюся студентку, не испытывая ни жалости, ни сочувствия. Он проводит эксперимент, пытаясь понять, как нормальный человек может превратиться в чудовище. Ассистентка Алиса в исполнении Юлии Польдаевой убедительна и достоверна, когда

«Хозяйка Медной горы». Сцена из спектакля

ские костюмы, пышные рукава и жабо белоснежных рубах, ботфорты, шпаги звучит очень современно, а зал, где много молодежи, слушает текст, затаив дыхание, и воспринимает мрачную историю далеких времен как живое сегодняшнее событие.

Как известно, для детей надо играть как для взрослых, только лучше. Арзамасские актеры с этим согласны и сказ П. Бажова «Хозяйка Медной горы» разыгрывают искренне, с верой в предлагаемые обстоятельства, снова в полной мере используя возможности своей небольшой сцены. Выстраивают в центре «гору», которая вдруг разъезжается и показывает недра, полные сверкающих камней. Вспоминаются наивные детские тюзовские сказки 60-70-х годов прошлого века: сколько в них было обаяния и детской веры, как красивы и ярки были краски этих декораций, как пленительны наивные и трогательные чудеса. А по правой и левой кулисе выстроены два домика, два мира: затейливый фасад — хоромы барина и простенькая изба — жилище ма-

стера Прокопья, где обитает и Данила. В спектакле много танцев, веселья, молодежных забав и хороводов. Большую роль в создании атмосферы играет участие постановочной группы балетмейстера Галины Удот, которая не только ставит танцы, но и следит, как работают актеры во время повседневной эксплуатации спектакля.

В театре — интересная труппа, и правильный выбор исполнителей определяет успех постановок. Роль Данилы играет Павел Куликов. Высокий, белокурый, неторопливо-сосредоточенный. Оно и понятно — это настоящий Мастер, погруженный в свое дело, остро чувствующий магию камней, угадывающий скрытую в невзрачной, на первый взгляд, породе подлинную красоту и совершенство. В роли Кати, преданной подруги, несмотря на молодость мудрой девушки, занята Алина Бантурова. Навероятно обаятельным предстает Барин Сергея Стоякова, эдакий самовлюбленный, красующийся, стареющий волоки-

«Жестокий урок». Сцена из спектакля

та. Он запомнился исполнением роли Полония В «Гамлете» — смешной хлопотун, хитрец и недалекий человек, но опытный царедворец.

Замечательно, что Хозяйку Медной горы играет настоящая красавица, яркая актриса Елена Марышева, к тому же одетая в прекрасный изумрудный наряд. Для детей (и не только для них) важно, чтобы красавицы были и вправду красавицами, чтобы изящество и привлекательность стали очевидны. Так воспитывается настоящее представление о женской красоте. В этой Хозяйке подчеркнуты не столько коварство и хитрость, сколько внутренняя сила и истинное восхищение мастером Данилой — его мужской надежностью и талантом. Интересно, что именно эта сказка, поставленная Ольгой Елизаровой, позволила актерам раскрыться, продемонстрировать свои возможности, поскольку игровая природа представления дала простор изобретательности, готовности к шуткам, неожиданным приспособлениям. Приказчик Северьян

Александра Кистерёва, пронырливый, подловатый, наглый и трусливый, дополняет картину.

Два других спектакля поставлены главным режиссером театра Александром Ивановым. Петербуржец Александр Иванов, достаточно молодой человек, с 2020 года возглавляет Арзамасскую драму, где поставил уже более 20 спектаклей. Режиссер чутко улавливает настроения и потребности зрителей, в то же время приучая их к большой литературе, приобщая и к современной пьесе. Отрадно, что в театре сложился прекрасный тандем: директор Марина Викторовна Швецова и главный режиссер Александр Валерьевич Иванов. Вместе они строят свой театр.

Спектакль «Жестокий урок» создан по пьесе Валентина Красногорова, известного и востребованного драматурга, но эта работа отличается от привычных для поклонников писателя ироничных, хорошо сделанных пьес. Психологический триллер, как обозначен жанр, захватывает с первых минут, интригу-

«Гамлет». Сцена из спектакля

«картинку», создавая ощущения различных помещений замка.

Гамлет Дмитрия Пивоварова никак не рефлексирующий герой, скорее, полный жизни, эмоций, страстный, порывистый юноша, жаждущий справедливости, мечтающий увидеть мир гармоничным и жизнеутверждающим. Точным и верным оказывается решение произнести знаменитый монолог: «Быть или не быть» ... молча. То есть, конечно, слова звучат, но они транслируются в записи (звучит голос самого исполнителя), а зритель слышит текст и видит мучительные раздумья, отраженные на лице страдающего, сомневающегося и готового к борьбе принца.

А потом любовная сцена с Офелией (очаровательная и убедительная Алина Бантурова). Они бросились в объятия друг друга, но принц усилием воли разрывает эту нежную связь. Он ее целует и отрывает от себя... В новом мире лжи и подлости любви не суждено царить и властвовать. А Клавдий (Юрий Рослов) и Гертруда (Еле-

на Лупачева) — эффектная пара людей, которых не терзают ни сомнения, ни угрызения совести. Они в полной мере наслаждаются своим нынешним положением.

Тема игры пронизывает спектакль, оттого так органично выглядит сцена приезда актеров и показ «Мышеловки». На актерских замечательные черно-белые очень театральные и эффектные костюмы, они располагаются живописными группами на ступенях лестниц, появляются из-за легких занавесей и скрываются за ними на втором этаже конструкций.

Экспрессивна, порой жестока сцена объяснения Гамлета с Гертрудой, и все туже завязывается узел преступлений, подозрений, любви-ненависти. Крово-красные одежды Клавдия и Гертруды в финале буквально кричат о надвигающейся ужасной развязке...

Спектакль по ритмам, по взаимоотношениям героев получился очень живой, современный, история Гамлета, его врагов и соратников, несмотря на историче-