

ФИЕСТА ПЕТЕРБУРГСКИХ ФЕСТИВАЛЕЙ

лауреатов национальной театральной премии "Золотая маска". Свои лучшие спектакли показали театры - победители Москвы, Петербурга, Владикавказа, Воронежа и других городов России. Открылся фестиваль спектаклем Московского театра Геликон-опера "Леди Макбет Мценского уезда", музыка Дмитрия Шостаковича. Спектакль не вызвал шока у зрителей Александринки, где он был показан, хотя решение спектакля Дмитрием Бертманом было достаточно

соединили осетинские мелодии и современную сценическую ритмику с яркими красочными народными костюмами, создав незабываемое фольклорное шоу. Этот спектакль привлек внимание зрителей и критиков Эдинбургского театрального фестиваля 2000 года. В репертуаре театральных фестивалей можно встретить сценические версии романов Федора Достоевского. Так, например, Камерный театр из Воронежа показал спектакль "Дядюшкин сон", режиссер Михаил Бычков. По мнению критиков "это смешной и жесткий, сделанный вполне со столичным изяществом спектакль". Два наших спектакля Театра на Литейном "Потерянные в звездах" Григория Дитятковского и ТЮЗа им. А.А.Брянцева "Потудань" (режиссерской мастерской Григория Козлова) получили признание и стали театрами-лауреатами премии "Золотая маска".

Фестиваль позволяет объединить в единую картину мир театральной культуры. Петербургские театры неоднократно участвуют в международных фестивалях Парижа, Эдинбурга, Авиньона, Дубровника, Охрида. Авиньонский и Байройтский фестивали более требовательны и взыскательны, а Эдинбургский достаточно демократичен.

Малый драматический театр – театр Европы часто покорял европейского зрителя

Петербург постепенно становится городом различных театральных и музыкальных фестивалей. Если мы обратимся к истории, то театральный фестиваль свое происхождение ведет от Олимпийских игр Древней Греции. В Афинах во время религиозных дионисийских и ленийских празднеств разыгрывались трагедии и комедии, драматурги вместе с актерами состязались в поэтическом искусстве. Участники получали награды. Наш фестиваль унаследовал от этих древних празднеств некоторую торжественность, характер исключительности и значительности. Поэтому организаторы фестивалей стремятся придать их открытию и завершению атмосферу большого праздничного действия, придумывая нечто особенное. Например, Эдинбургский театральный фестиваль начинается с торжественной церемонии, военного парада Military Tattoo, к которому готовятся в течении года. Гвардейцы, одетые в разнообразные шотландские тартаны, различных кланов, маршируют под стройные звуки барабанов и волынки. Все действие поражает своим праздничным национальным колоритом, строгим построением, четким ритмом марширующих воинов. Театры Запада стремятся совершенствовать традиции фестивалей и празднеств различных исторических эпох. И сегодня у нас в городе можно побывать в атмосфере торжественных праздничных шествий, которые часто проводятся на Невском проспекте, на Дворцовой площади, в Александровском парке, на Елагином острове. Каждое время года в Петербурге отмечено каким-либо театральным музыкальным фестивалем. Это "Звезды белых ночей", "Площадь искусств", "Балтийский дом", "Рождественский парад", "Радуга зимой", "Фестиваль на Итальянской", и новый "Международный фестиваль консерваторий".

Недавно любители театрального искусства посетили фестиваль театров-

натуралистичным. Театр Геликон-опера пытался найти новые сценические формы для этой постановки и музыкального прочтения партитуры. Этот спектакль органично объединил театральную зрелищность, психологическое раскрытие персонажей от главных героев до "массовки" с искусством владения вокальными средствами. Солисты театра В. Огнев, Н. Дорожкин, А.Казакова и М.Карпиченко представили исключительные по широте диапазона и силе голоса. Спектакль получил высокую оценку у критиков. В дни фестиваля "Золотая маска" прошел благотворительный вечер, в котором участвовали три народных артиста России: Сергей Юрский, Константин Райкин, Георгий Тараторкин. Студентам Академии театрального искусства были вручены стипендии Константина Райкина и Сергея Юрского.

Фестиваль позволил петербургским зрителям прикоснуться к разным театральным жанрам. Праздничный фантастический колоритный мир кавказской культуры предстал в спектакле "Арвайден – небесное зеркало" (Владикавказ). Художница Виола Ходова и хореограф Тимур Сикоев

своими премьерными на фестивалях. Недавно в Палермо на фестивале Союза Европейских Театров зрители увидели новый спектакль Льва Додина "Чайка". Мировая премьера спектакля стала главным событием на театральной Олимпиаде в Москве. Это уже третья пьеса Чехова, к которой обращается режиссер. "Жизнь меняется, а суть трагизма человеческой жизни остается все той же. Чехов продолжает быть самым современным драматургом, и наше общение с великим писателем продолжается", - сказал режиссер накануне премьеры. Известно, что чеховская "Чайка" – произведение, выходящее из ряда по своему замыслу, ведь именно в ней писатель предсказал грядущее самоубийство человечества. А сегодня как никогда ее болезненная актуальность так злободневна и необходима людям. Как и в спектакле "Пьеса без названия" А.Чехова декорацию к "Чайке" создал художник Алексей Порай-Кошиц, с большой фантазией и изобретательностью воплотив замысел Льва Додина. Человек и реальная природа, луг, озеро, вода появляются перед зрителями, но есть и еще одна деталь, напоминающая нам о техническом прогрессе

XX века, о изобретенном велосипеде. Интересно, что всем артистам пришлось обучиться езде на велосипеде в пространстве сцены. В финале спектакля герои пьесы, выстроившись в ряд, садятся на велосипеды и крутят педали, обернувшись к залу, словно подчеркивая этим, что их путь продолжается в никуда, говоря нам, что человечество зашло в тупик, и нет выхода из сложившейся ситуации.

На сцене МДТ можно увидеть и спектакли режиссеров из Великобритании. Так, на сотый спектакль "Зимняя сказка" Шекспира приехали его постановщики Деклан Доннеллан и Ник Ормерод. Это был первый опыт постановки англичанами в России романтической трагикомедии, одной из последних драм Шекспира. За годы работы с российскими актерами Петербурга и Москвы у Деклана родился замысел написать книгу, которая бы облегчила актерское самочувствие в работе над ролью. Книга "Актер и мишень", презентация которой прошла в МДТ, может быть полезна и нашим студентам, которые хотят освоить и понять, что значит мастерство актерского искусства. Когда-то Лев Додин заметил, что театр – это путешествие по закоулкам души. Но театр Европы осуществляет и реальные путешествия. Подобному примеру следуют и наши театры, посещая зарубежные театральные фестивали.

Театр Русской Антрепризы имени Андрея Миронова стал в 1998 году лауреатом "Первого русского театрального фестиваля" в Париже, где на малой сцене

Недавно в уютном арт-подвале "Бродячая собака", атмосфера которого дает возможность поговорить по душам, режиссер Андрей Могучий поведал о минувшем театральном сезоне, позволившем спектаклю "Школа дураков" собрать высшие театральные награды: петербургский "Золотой софит", национальную "Золотую маску", международный "Fringe Fest Award". В этом году зрители Эдинбургского фестиваля смогли побывать на спектакле по одноименной книге Саши Соколова "Школа дураков" (совместный проект Формального театра и театра Балтийский дом). Критик газеты "The Times" Доналд Хатера

THE EDINBURGH INTERNATIONAL FESTIVAL

Fringe побил собственные рекорды, на нем было представлено 1555 спектаклей из 49 стран мира. На 250 театральных площадках города игралось по 8-10 спектаклей в день. За время фестиваля состоялось более 18000 представлений и продано около миллиона билетов. Этот фестиваль может стать для нас достойным примером развития театральной культуры. Валерий Гергиев, художественный директор фестиваля "Звезды белых ночей", отметил, когда был на Эдинбургском фестивале: "Шотландия – это горная страна, здесь есть люди отважные, свободолюбивые, у них есть уникальная история, связанная с трагической судьбой Марии Стюарт и Вальтером Скоттом. Мне это близко. Эдинбург способствует созданию уникальной творческой атмосферы, позволяющей артистам, музыкантам, художникам раскрыть свой талант, обрести себя". Музыкальный критик Эдинбурга Джон Аллисон писал: "Что привлекает западный мир в дирижере Валерии Гергиеве? Это дирижер старой закалки, а в его манере есть царственность и властность. За дирижерским пультом он подобен генератору творческих сил и мощи". На фестивале выступление оркестра было отмечено публикой и критикой.

Одна из отличительных особенностей театральных фестивалей XX века – это создание эксперимента, граничащего с парадоксальностью. Фестиваль позволяет развить искусство театра для молодых начинающих артистов. Профессиональные рамки не ограничены, рождается процесс демократизации. Устроители фестивалей пытаются познакомить зрителей с новыми направлениями в театральном искусстве, с художественными новациями, с выдающимися постановками года, что характерно и для фестиваля "Балтийский дом".

В этом году XI Международный театральный фестиваль "Балтийский дом" подвел итог своей деятельности. Он проходил под девизом "Учитель и ученик".

театра L'Atalante показал спектакль по мотивам Н.В.Гоголя "Мертвые души" в постановке Влада Фурмана. В спектакле играют только три актера С. Рускин, Н. Дик и А. Федькин. Благодаря режиссерской и актерской фантазии, мастерству перевоплощения, посредством масок они смогли донести "бесчисленные как морские пески человеческие страсти". Художественный руководитель театра Рудольф Фурманов решил учредить независимую театральную премию "Хрустальный Фигаро" имени Андрея Миронова, которая будет вручаться в Петербурге в наступившем сезоне. В течение года пройдет фестиваль спектаклей в театре "Русской Антрепризы имени Андрея Миронова", посвященный 60-летию со дня рождения легендарного артиста. По итогам сезона актерам этого контрактного репертуарного театра, в котором играет немало петербургских мастеров сценического искусства, таких как И.Соколова, С. Паршин, Н. Попова, Л. Неведомский, Н. Панина и другие, будет присуждена премия "Хрустальный Фигаро"; именно актер, внесший наибольший вклад в успех театра, получит ее.

писал о спектакле Андрея Могучего: "Действие в спектакле происходит в квартире 50-х годов, это импрессионистический, чрезвычайно зрелищный спектакль, прекрасно воспроизводящий мир раздвоенного сознания, полный слез и восторга".

Многочисленных зрителей из разных стран мира привлекает Эдинбургский фестиваль, рожденный в послевоенное время страстным желанием общественности отпраздновать мир после трагических дней войны. Он проходит летом, что позволяет восполнить недостаточность посещения театра зимой, а также испытать чувство сопричастности к интеллектуальному сообществу, приобщиться к современной форме культа. В Эдинбурге фестиваль состоит из международного, официального, куда приглашаются корифеи театра: Питер Брук, Питер Штайн, актеры БДТ с легендарным спектаклем "История лошади", оркестр Мариинского театра с дирижером Валерием Гергиевым, и фестиваля для неформальных профессиональных любительских коллективов, названный Fringe (кайма или на обочине). В этом году Festival

Мастера европейской сцены, такие, как Оскар Коршунас, Эльмо Нюганен, Эймунтас Някрошюс, Кама Гинкас, Петр Фоменко, показали свои спектакли и своих студентов. Этот фестиваль был посвящен преемственности театральных поколений.

Открылся фестиваль спектаклем Оскара Коршунаса по роману М. Булгакова "Мастер и Маргарита". Вращающийся стол в центре сцены переносит зрительское воображение в пространственные миры, а их, как известно, в романе Булгакова три. Действие вокруг стола дополнялось изображением, спроецированным на экране. Чтобы показать иррациональный мир, режиссер использует прием театра теней. Красив полет Маргариты, который противопоставляется бюрократическому рациональному миру советской Москвы. На протяжении всего спектакля в исполнении реального пианиста (с которым персонажи вступают во взаимодействие) звучит музыка Гинтараса Содейка, помогающая режиссеру расставить необходимые смысловые акценты в спектакле. В своем романе М. Булгаков стремился показать столкновение иррациональной стихии с рационализмом современной бюрократии, но рациональное начало в режиссерском методе О. Коршунаса преобладало, заслонив столкновение возвышенного с миром современной действительности. Логичен финал спектакля, став достойной точкой, напомнив нам о вечном, что рукописи не горят, как писал когда-то Гоголь.

Спектакль "Счастливый принц" в постановке Камы Гинкаса в Московском ТЮЗе поведал зрителям, будь то ребенок или взрослый, о том, что важнее - добро или красота. Изящество и четкость словесного действия позволили режиссеру вместе с актерами показать совершенный мир поэтической формы и поэтического мышления Оскара Уайльда. Обществу обывателей, хорошо узнаваемых зрителями спектакля, противопоставит мир Счастливого принца и Ласточки. К. Гинкас, очень точно следуя авторскому тексту, ведет героев спектакля к финалу, чтобы доказать, что служение людям и любовь несравненно выше и важнее красоты. Удивительна изобретательность режиссера, позволившая ему научить молодых актрис элементам циркового искусства воздушных гимнасток.

Кульминацией фестиваля стал спектакль "Отелло" Шекспира Литовского театра "МЕНО ФОРТАС" режиссера Эймунтаса Някрошюса.

Самой сильной сценой, по режиссерской концепции, стала финальная, казалось, так хорошо знакомая, когда Отелло произносит фразу, ставшую хрестоматийной: "Ты перед сном молилась, Дездемона?!" Э. Някрошюс решает эту сцену как страстный апофеоз любви. Убивая Дездемону, он убивает и себя, ибо любовь его и Дездемоны столь естественна, и в ней есть все те качества, которые позволяют героям стать близкими друг другу. В этой сцене Отелло (Владас Багдонас) и Дездемона (Эгле Шпокайте) пластикой движений, динамикой мизансцен, эмоциональной наполненностью воплощают метафорическим языком режиссера

прощание с великой любовью, которая всегда трагична и не может иметь счастливого конца. Как достоверен актер В. Багдонас, когда отыграв главное сценическое событие - гибель Дездемоны - медленно садится на кровать. Наступает пауза, он недвижим - и зритель, несмотря на пятчасовую продолжительность спектакля, находясь под впечатлением от увиденного, сопереживает вместе с ним. Это истинно гениальный спектакль о любви немолодого мужчины и обаятельной, полной женственности, девушки.

На фестивале наравне с мастерами выступали их ученики, те, кому предстоит строить театр XXI века. Каждый мастер, представляя своих студентов, выбирал произвольную форму показа. Это могли быть спектакль, открытая репетиция, мастер-класс.

Уникальной стороной фестиваля стало обсуждение спектаклей, дискуссии с участием ведущих критиков и еще только начинающих оттачивать свое перо. В то же время проходило еще одно событие в Петербурге, созвучное теме "Учитель - ученик" фестиваля "Балтийский дом": Второй международный конкурс оперных певцов Елены Образцовой. Конкурс стал настоящим музыкальным праздником. В Петербург съехалось более 200 конкурсантов из России, Белоруссии, Украины, Испании, Югославии, Грузии, Аргентины. В состав жюри вошли известные всему миру певцы: Федора Барбьери, Зара Долуханова, Габриэлла Туччи,

Такако Учида, а также Лариса Гергиева, художественный руководитель молодых певцов Мариинского театра, президент фонда Ван Клиберна в Нью-Йорке Ричард Родзинский, пианист, народный артист Грузии Важа Чачава.

Параллельно с конкурсом вокалистов, который состоял из трех туров, был и конкурс концертмейстеров. Председатель жюри Елена Образцова своим присутствием создала для молодых вокалистов атмосферу вдохновения, творческого поиска, вселяющие надежду и добрые чувства. На торжественном закрытии конкурса

Елена Образцова, поздравив победителей, пожелала тем, кто еще не достиг совершенства, продолжать искать себя и приехать вновь в 2003 году.

Наш обзор жизни фестивалей в Петербурге будет неполным, если не упомянуть еще один фестиваль нетрадиционных театральных форм "Алхимия пространства". Продюсерский центр "Лаборатория звука" в рамках этого фестиваля представил на гастроли Парижского театра "Theatre de la Mezzanine" со спектаклем "Путешествие ничтожеств". Режиссер Дени Шабрулле показал на сцене без слов потрясения в конце нашего столетия. Действие спектакля происходит на вращающейся платформе, которая по ходу действия становится то улицей, то лобным местом, то каруселью из детства. Это вращательное движение создает впечатление кинематографа Феллини или Кустурицы. Персонажи-ничтожества подобны "маленьким людям русской литературы". Они утратили веру в ценности, они живут в хаосе. Единственный, кто движется вперед - велосипедист, несущийся к новой жизни, новой цивилизации.

Традиционно в Петербурге прошел вечер посвященный вручению высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит". Лучшими спектаклями стали "Федра" БДТ им. Г.А. Товстоногова (режиссер Г. Дитятковский), "Русский Гамлет" Академического театра Бориса Эйфмана. Работа режиссера Валерия Гергиева была отмечена в спектаклях "Сказание о невидимом граде Китеже и девице Февронии" и "Щелкунчик", а Михаила Шемякина - за оформление спектакля. Премии имени Г.А. Товстоногова за выдающийся вклад в развитие театрального искусства был удостоен Петр Фоменко.

Петербург был столицей Российской империи, он стал городом трех революций, а теперь обретает новый смысл, становясь культурной столицей России, благодаря возрождению искусства и культуры на различных театральных фестивалях.

Марина ДРОБЫШЕВА

На фото: «Счастливый принц» МТЮЗ; «Отелло» Театр «МЕНО ФОРТАС»; «Мастер и Маргарита» Театр О.КОРШУНОВАСА; «Школа дураков» Формальный театр А.Могучева; Эдинбургский фестиваль; «Мертвые души» С-Пб театр «Русская Антреприза»; Елена Образцова; Эмблемы премии «Золотая маска», «Золотой софит», Эдинбургского фестиваля, «Балтийский Дом», конкурса Елены Образцовой.