

СКАЗОЧНЫЙ АПРЕЛЬ

Российская национальная театральная премия и XV Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей «Арлекин»

В стремлении узнать, чем живет сегодня театр для детей и подростков в разных регионах России, я отправился в последнюю декаду апреля в **Петербург** на фестиваль «Арлекин». В этом году при поддержке Союза театральных деятелей в рамках фестиваля была организована лаборатория молодых театральных критиков и журналистов под руководством главного специалиста Кабинета театров для детей и театра кукол СТД РФ **Алексея Гончаренко**. Не без стараний Алексея Николаевича, именно нашей лабораторной десятке участников удалось испытать

максимальное погружение в столь сложный и в то же время искренний и чистый мир, мир детского театра. Оглядываясь назад, не перестаю задаваться вопросом, неужели в эти девять фестивальных дней возможно было вместить столько мероприятий? Возможно. Ведь только в детстве ничего невозможного не бывает.

Немного фактов. Российская национальная театральная премия и фестиваль театрального искусства для детей «Арлекин» прошел уже в пятнадцатый раз. В основную программу в этом году было включено девять спектаклей, во внеконкурсную —

А. Гончаренко с участниками лаборатории молодых критиков и журналистов

восемь. География театральных коллективов обширна и разнообразна. Помимо театральных коллективов из **Москвы** и **Санкт-Петербурга**, свои работы показали участники из **Петрозаводска**, **Новокуйбышевска**, **Ростова-на-Дону**, **Екатеринбурга**, **Казани** и **Лесосибирска**. Одновременно с этим, в рамках фестиваля прошло еще несколько не менее важных и крупных мероприятий: режиссерские лаборатории «**Маленькая ремарка**» и «**Театр.КОМ**», а также двухдневный образовательный семинар «**Актуальные проблемы современного театра для детей и подростков**».

Награды розданы, лидер по количеству собранных дипломов — спектакль «**Птицы**» **Театра имени Ленсовета**, гран-при и миллион рублей на постановку жюри присудило **Упсала-цирку** и их золотомасочному поэтическому цирку «**Я Басё**». После некоторых из увиденных на фестивале спектаклей возникало ощущение, что режиссерам все-таки не стоит забывать о целевой аудитории, которая и без того уже почти полностью прописалась в виртуальной ре-

альности и, как оказалось, даже приходя в театр не имеет возможности отдохнуть от преследующих повсюду гаджетов и мультимедийных экранов. Кто-то наоборот не стал изобретать велосипед, вспомнив, что главный на сцене — его величество Актер.

ДОМИКИ-РАСКРАСКИ

Открывал фестиваль спектакль-комикс для всей семьи «**Спасти супербелку**» по повести **Кейт Дикамилло** «**Флора и Одиссей**» в исполнении актеров **Центра драматургии и режиссуры**. Театр удачно найденной формы, когда главными участниками действия становятся не живые актеры, а нарисованные персонажи, вначале кажется весьма оригинальным и в какой-то степени обращающим на себя пристальное внимание публики. Но когда подобная форма существования на сцене растянута почти на два часа, в какой-то момент на смену интересу и восторгу резко приходит усталость. И, кстати, хорошо, если подобные спектакли-комиксы будут идти в нескольких, территориально отдаленных друг от друга театрах.

«Спасти супербелку». Рассказчик — А. Кирюшин. Центр драматургии и режиссуры

Иначе, как минимум, чувства дежавю вам не избежать. Так, например, случилось с внеконкурсным спектаклем **«Умная собачка Соня»** **Ведогонь-театра** из **Зеленограда**. Вроде бы разные сказки, а ощущение, что смотришь ту же историю про белку, только с другим визуальным рядом.

ЗОВ ПРЕДКОВ

Спектакли **«Театр теней Офелии»**, **«Каштанка»** и **«Птицы»** явили собой хороший пример того, насколько важны в театре режиссер и его умение работать с богатейшим театральным наследием страны. Сказка-притча **Дениса Бокурадзе** **«Театр теней Офелии»** стала настоящим спектаклем-посвящением основателю театра-студии **«Грань»** **Эльвире Дульщиковой**. Чеховская **«Каштанка»** **Павла Зобнина** сбила необходимый градус напряжения совершенно неоправданными перемещениями публики по коридорам театра. Сначала всем предстояло в положении «стоя» знакомиться с завязкой, а затем, усевшись прямо на сцене на только что бывшие вы-

весками магазинов лавки, внимать тексту классика. Если бы зрители смотрели спектакль, находясь в зале, а актеры были на сцене, можно было избежать ненужной суеты, которая совершенно не сработала на режиссерский замысел.

В основе спектакля **«Птицы»** режиссера **Марии Романовой** три русские народные сказки: **«Белая лебедушка»**, **«Гуси-лебеди»** и **«Белая угодка»**. Их разыгрывают всего четыре актера — **Тоня Сони́на**, **София Никифорова**, **Александр Крымов** и **Галина Журавлева**. Делают они это настолько увлеченно, что зал не успевает заскучать ни на мгновение. Мария Романова не погналась за ультрасовременным художественным оформлением и не стала заигрывать с аудиторией, помещая знакомые с младенчества сказки в современные реалии, а обратилась к богатому наследию русской культуры. Оформление Малой сцены Театра имени Ленсовета напоминает древнюю русскую избу, в которой добрая бабушка рассказывает сказки. Только здесь вместо привычного образа старуш-

«Птицы». Милашечка — С. Никифорова, Ивашечка — А. Крымов, Сказительница — Т. Сони́на. Театр имени Ленсовета

ки в платочке роль сказительницы примеряет на себя молодая девушка. Сказки она рассказывает таким образом, что звучащий текст попеременно отсылает нас то к детским колыбельным, то к старинным напевам. Всему действию задается ритм, который повторяет знакомый и понятный каждому способ общения взрослых с детьми. Когда малыши просят рассказать им сказку на ночь, а их родители виртуозно чередуют способы ее подачи: быстрее-медленнее, тише-громче, четко проговаривая каждое слово или наоборот приглушая менее важную информацию.

Каждая актерская работа заслуживает внимания. В исполнении Софии Никифоровой, отмеченной на фестивале в номинации «**Лучшая женская роль**», вредная сестрица Малашечка, демонстрирующая богатейшую палитру того, как не должны вести себя хорошо воспитанные и послушные дети, в следующей сказке предстает в трагическом образ царевны. Вылитый богатырь из русских былин – Александр Крымов примеряет на себя образы Ивана Царевича, брата Ивашечки и царя. Актер помогает утвердиться в мысли, насколько удачным оказалось распределение исполнителей на роли в этом спектакле. Не остается незамеченной и работа Галины Журавлевой – обаятельной яблоньки, речки, печки и, конечно же, злой сестры.

Не может не радовать, что гуси по задумке художника – это не картинка с проектора, а валенки на палках с выкрашенными в красный цвет клювами-наконечниками. А речка – это не вода, которая льется из крана прямо на сцену, а обычная белая простыня, свернутая в несколько раз. Если бы мне пришлось поставить этому спектаклю оценку, как в школе, то у «Птиц» была бы твердая пятерка, может даже с плюсом.

ЧИТАЕМ-СТАВИМ

Сегодняшних читок режиссерской лаборатории «Маленькая ремарка», показанных в рамках XV фестиваля театрального искусства для детей «Арлекин», я ждал из весьма корыстных побуждений.

Дело в том, что в Севастополе несколько месяцев назад вместе с актерами Театра им. А.В. Луначарского мы начали работать над читками-эскизами, которые смогут познакомить зрителей с современной драматургией. И хотя к нам систематически приходят подростки, я понимаю, что те пьесы, которые я брал до этого на работу, не совсем отвечают потребностям обозначенной возрастной группы.

Представленные на фестивале пьесы в рамках режиссерской лаборатории «Маленькая ремарка» я бы разделил на две группы. Первая. Вневременные истории, позволяющие интерпретировать их совершенно по-разному, не привязываясь к жанру и целевой аудитории. Тексты, содержащие в себе емкие метафоры и имеющие хорошо прописанный сюжет, который будет выгодно звучать со сцены любого театра. Это «**Дыня**» **Керен Климовски** и «**Бабочки**» **Анастасии Букуревой**. Вторая группа – тексты-фиксаторы времени, языка, манеры общения и поведения конкретно обозначенной социальной группы в определенной ситуации. Сюда можно отнести текст **Даны Сидерос** «**Всем кого касается**» и **Натальи Блок** «**Фото топлес**».

На последнем названии хотелось бы акцентировать внимание. Пьеса «Фото топлес», написанная драматургом из Херсона, поднимает проблему школьного буллинга. Можно поспорить, сказав, что это явление совсем не ново и раньше его называли более понятным и привычным нам словом – травля. Понимаю, что с этим текстом нужно знакомить сегодняшних подростков в любой из доступных театру форм. Если это будет не спектакль, а что-то наподобие читки, мы сможем предостеречь детей от необдуманных и порою фатальных шагов.

Не пытаясь излагать краткое содержание произведения, скажу, что эта история о личной ответственности каждого, как перед собой, так и перед людьми из ближайшего окружения. Всякий раз, нажимая кнопку «опубликовать» или «поделиться», нам стоит задуматься о том, ка-

«Фото топлес». Читка-эскиз

кую цену мы готовы заплатить, находясь в погоне за лайками и желанием получить одобрение других. Иногда даже самая, на первый взгляд, безобидная в современном подростковом обществе, мальчишеская забава готова сломать чужую жизнь.

Если вы симпатизируете текстам, вызывающим такую же встряску, как и аттракцион «американские горки», то «Фото топлес» рекомендовано к прочтению. Пьеса-предостережение для нас и наших детей.

КВАРТИРНЫЙ ОТВЕТ

Еще одним мероприятием, включенным в программу «Арлекина», стал визит в квартиру. Поясню: «Квартира» — название, которое было дано одной из квартир в доме по адресу «Набережная реки Мойки, дом 40», представляющее главным образом пространство, в котором можно все. Продюсер проекта — театральный критик **Ника Пархомовская** и творческий руководитель проекта — режиссер **Борис Павлович** сумели не только фактически, но и идеологически пере-

ориентировать весьма узнаваемую планировку «библиотека-комната-кухня» в «пространство маневра».

«Квартира» оставляет крайне приятные ощущения, будто ты впервые приехал в гости к своим дальним родственникам и сразу смог найти со всем и вся общий язык: жильцами, старым шкафом и вырезанными из салфеток балеринами. Работа команды в количестве 38 человек делает это место привлекательным для любых зрителей. Особенно важным будет сказать о том, что в большей степени это пространство ориентировано на детей и подростков с ментальной инвалидностью.

Обычно перед посещением спектакля зрители получают письмо, в котором описана краткая история «Квартиры» и помещены фотографии актеров, занятых в постановке. Да и сами спектакли всегда начинаются далеко не с третьим звонком, а лишь по окончании импровизированной экскурсии по территории творчества. Несмотря на то, что показ спектаклей здесь проходит пока что только по

субботам и воскресеньям в 12:00 и 15:00, заранее связавшись с одним из администраторов «Квартиры», вы сможете побывать здесь и в другие дни. Ведь, как верно было замечено: сюда ведут все так же неизменно целых две лестницы. Одна — парадная, для людей благородного происхождения, а другая — черная, для нашего брата, театроведа и критика.

МЫ ВСЕ — АКТЕРЫ

Посещение показа сценического эскиза «**Мария и Я**» стало для некоторых гостей фестиваля настоящим открытием. Прежде всего, стоит сказать, что интерес к предстоящему событию был вызван уже тем, что спектакль могла посетить только группа из десяти зрителей. К тому же, было определено четкое время начала, после которого вы бы уже несмотря ни на какие уговоры, не смогли попасть в зрительный зал.

Каждого зрителя на входе встречал режиссер **Иван Куркин**, спрашивал имя и просил пройти в зал для просмотра трехминутного ролика. Пока каждый зритель всматривался в картинки и вчитывался в тексты на экране, художник занимался созданием шаржа, который вручался чуть позже в количестве 10 экземпляров: восемь простых листиков и два в виде наклеек. Постепенно вся группа оказалась в следующем помещении, повторяющим атмосферу пляжа. Поочередно, после звукового сигнала, каждый из участников занимал место у шопитра, на котором лежал комикс с заданием. Первый комикс требовал выполнения ряда физических действий: похлопать четыре раза в ладоши, слегка ударить себя по щеке, покрутить в воздухе пальцем. После этого необходимо было написать на листочке и оставить в специальном конверте свое задание для Марии.

Следующие комиксы включали в себя задания на составление картинки из фрагментов (собрать и разобрать картинку с едой) и упорядочивания картинок (выстроить порядок действий для мытья рук). Последний разворот комик-

са заканчивался фразой: если ты выполнил задание, то мир Марии стал более надежным, она улыбается тебе, оставь здесь свою карточку. В приготовленном заранее кармашке для рисунков каждый оставлял листочек с шаржем.

В центре помещения находились две комнаты, похожие на пляжные кабинки для переодевания. Одна из комнат — «Уникальная». Здесь на вешалках были собраны футболки с различными надписями. Участникам необходимо было выбрать футболку, в которой «Мария будет ходить, словно королева». Выполнив задание, необходимо было оставить на стене наклейку с шаржем. Финальная часть спектакля — просмотр видеоролика из жизни Марии, в конце которого она называет имена всех десятых участников спектакля.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕ

Внеконкурсные показы «**Моря деревьев**» **Гоголь-центра** и «**Лесосибирск Лойс**» театра «**Поиск**» натолкнули на мысль, остались ли на сегодняшний день четкие рамки того, что является спектаклем, а что переходит в разряд талантливо сделанного перформанса.

Если вы впервые придете с ребенком школьного возраста в театр, и ваш выбор остановится именно на «Море деревьев», то, несомненно, после просмотра этого «приключения для отважных детей», каких-либо доказательств в будущем, подтверждающих, что театр — это современно и ничуть не скучно, искать не придется. Исполнители главных ролей — **Александра Ревенко**, **Артем Шевченко** и **Никита Еленев** приглашают нас в путешествие то ли по виртуальной реальности, то ли по реальной жизни, наполненной вымышленными персонажами — зомби, ведущими телевизионных шоу и космонавтами. Новое время рождает новых героев. Любить их или нет, принимать или отвергать — зрители решают рублем. Судя по наблюдавшемуся на Новой сцене Александринского театра переаншлагу, где и проходил показ «Моря деревьев», спрос еще долго будет высок.

«Море деревьев». Ведущий — Р. Мухаметов. Гоголь-центр

Назвать работу театра «Поиск» спектаклем даже несмотря на конкретное уточнение «спектакль-чат», я не берусь, потому что как зритель формировался в то время, когда на сцене обязательно присутствовал главный проводник авторских идей и режиссерских интерпретаций — актер. В «Лесосибирске Лойсе» перед нами только экран проектора, на который в режиме реального времени выводят диалоги вымышленных персонажей — пользователей одной из социальных сетей. Зрители могут подключиться к беседе, о чем свидетельствует надпись в самом начале: «Отключите звук. Подключитесь к сети». История строится вокруг прибывшего в город учителя-практиканта по литературе. Скудная и рутинная жизнь старшеклассников приобретает новый ритм. Девочки моментально влюбляются и забрасывают заезжего гостя вопросами в чате, а парни моментально видят в нем

конкурента. Не углубляясь в сюжетную линию, отмечу, что история заканчивается весьма предсказуемо: одна из учениц добивается расположения преподавателя, что впоследствии негативно сказывается на спокойном существовании всех участников школьного процесса.

Те, кто часто приезжают на «Арлекин», единогласно сошлись во мнении, что нынешний фестиваль стал одним из самых сильных и интересных, в первую очередь, с точки зрения оценки показанных на фестивале спектаклей. Не могу не согласиться, понимая, насколько повезло сегодняшним детям. Начинать или продолжать свое знакомство с миром театра на подобных спектаклях — бесценный зрительский опыт, который обязательно принесет свои обильные плоды в скором будущем.

Дмитрий КИРИЧЕНКО

Фото предоставлены автором