

Нас информируют

КУДЕЛИНА Елена Альбертовна – кандидат исторических наук, Институт Латинской Америки РАН (115035, Россия, г. Москва, ул. Б. Ордынка, 21; e_kudelina@mail.ru)

ГОД ТЕАТРА В РОССИИ И ЧЕХОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

Аннотация. 2019 г. стал Годом театра в России. Основной целью его проведения является формирование общего культурного пространства России, развитие российского театра, наполнение его новыми идеями и актуальным содержанием. Примером успешного решения подобных задач уже 27 лет является Международный театральный фестиваль им. А.П. Чехова.

Ключевые слова: Год театра, культурное пространство, российский театр, Международный театральный фестиваль им. А.П. Чехова

Согласно указу Президента РФ В.В. Путина 2019 г. в России был объявлен Годом театра¹. Его официальное открытие состоялось 13 декабря 2018 г. в Ярославле. А 18 января 2019 г. во Владивостоке стартовал самый крупный проект года – Всероссийский театральный марафон, в котором участвуют все 85 регионов России. Марафон проходит в виде эстафеты. Театры гастролируют в соседних регионах и передают символ Года театра следующему театру-участнику. Завершится он в конце 2019 г. в самой западной точке страны – г. Калининграде.

В рамках Года театра проводятся масштабные международные и всероссийские мероприятия. Весной этого года состоялся XXV фестиваль «Золотая маска». С мая по июль 2019 г. проходил XIV Международный театральный фестиваль им. А.П. Чехова. Летом были проведены фестиваль губернских театров, XVII фестиваль театров малых городов России, фестиваль-конкурс любительских театров России. В июне в Санкт-Петербурге началась IX Международная театральная олимпиада, которая завершится в ноябре. Продолжаются показы в рамках программы «Большие гастроли». Готовится к изданию Театральная энциклопедия России. Проходят тематические форумы, встречи, мастер-классы, семинары с ведущими актерами и режиссерами; круглые столы по актуальным темам; конкурсы, направленные на поддержку современной драматургии и молодой режиссуры. Разрабатывается стратегический план развития театра в России до 2030 г. и новая редакция закона о культуре и изменениях в Налоговом, Бюджетном и Гражданском кодексах. Такого всероссийского размаха театральная деятельность в нашей стране еще не знала. На мероприятия Года театра выделено 1,5 млрд руб. прямого федерального субсидирования².

Для чего проводится столь масштабная и затратная акция?

Союз театральных деятелей РФ основной целью Года театра провозгласил формирование общего культурного пространства России, а также расширение рамок творческого сотрудничества, развитие российского театра, наполнение его новыми идеями и актуальным содержанием. И самое главное – привлечение в театр новых зрителей³.

¹ Указ Президента РФ от 28.04.2018 г. № 181 «О проведении в Российской Федерации Года театра». Доступ: <http://kremlin.ru/acts/bank/43008> (проверено 28.08.2019).

² Занавес открывается: Какие проблемы поможет решить Год театра. – *Российская газета*. 20.01.2019. Доступ: https://rg.ru/2019/01/20/reg-dfo/kakie-problemy-pomozhet-reshit-god-teatra.html?utm_source=rg.ru&utm_medium=offline&utm_campaign=back_to_online (проверено 28.08.2019).

³ Доклад Александра Калягина на открытии всероссийского театрального форума «Театр: время перемен». – *Союз театральных деятелей Российской Федерации*. Доступ: <http://stdrf.ru/news/979/> (проверено 28.08.2019).

Казалось бы, зачем в XXI в., в эпоху виртуального общения и современных технологий, которые предлагают многочисленные и разнообразные варианты получения информации и развлечений, вкладывать деньги и развивать столь традиционный вид искусства, как театр? Оказалось, что в наше время индивидуальной изолированности именно театр остается одним из самых социально ориентированных видов искусства в силу своего прямого интеллектуально-эмоционального воздействия на зрителя. Он вовлекает его в происходящее на сцене, стирая грани между условностью и реальностью, давая возможность сопереживать, увидеть себя и окружающую жизнь через игру актеров. В этом и заключается «магия» театра. Она воздействует на духовное восприятие и формирование эстетических пристрастий зрителя. Все это происходит в том случае, если происходящее на сцене будет интересно, актуально и созвучно переживаниям зрителя.

Как отмечал председатель СТД РФ А. Калягин, «сегодня от театра ждут художественной интерпретации нашего “времени перемен”. И в еще большей степени, осознание своей важной государственной миссии. Только в этом случае театр выходит за пределы простого развлечения и становится, как говорил К.С. Станиславский, “учителем общества”, воспитывает людей свободно мыслить, быть ответственным за судьбу своей страны, а это в итоге означает, что театр работает на государственную стратегию развития»¹.

Именно этим принципам следует Международный театральный фестиваль им. А.П. Чехова. Он первым в постперестроечный период взял на себя просветительскую миссию ознакомления российских зрителей с лучшими работами зарубежных актеров и режиссеров, а также представления российского театра на самых престижных театральных событиях в мире, таких как Авиньонский фестиваль в 1997 г. или «Европалия» в Брюсселе в 2005 г.

У его истоков стояли два великих российских актера и режиссера – Кирилл Лавров и Олег Ефремов, которые рассматривали фестиваль как возможное российское театра «существовать в открытом, не знающем границ пространстве культуры»². И его бессменным руководителем с момента проведения в 1992 г. в Москве I Международного театрального фестиваля им. А.П. Чехова является один из авторов проекта и основателей фестиваля Валерий Шадрин.

Если проведение Года театра призвано сформировать общее культурное пространство России, то для Чеховского фестиваля главной задачей уже 27 лет является сохранение единого международного театрального пространства для российских и зарубежных театров и зрителей. За эти годы Чеховский фестиваль показал более 500 спектаклей из 51 страны мира. Постепенно Чеховский фестиваль стал эталоном, а затем и партнером для новых российских театральных форумов. Он стал базой для развития международной театральной интеграции и диалога театральных деятелей разных стран. Сегодня это один из самых масштабных проектов не только в области театральной жизни, но и в глобальном гуманитарном сотрудничестве.

В этом году программа XIV Международного театрального фестиваля им. А.П. Чехова состояла из 3 частей. «Мировая серия» включала 22 спектакля из 14 стран (Китай, Германия, Швейцария, Австрия, Япония, Франция, Грузия, Тайвань, Армения, Бразилия, Дания, Великобритания, Канада, Россия). «Московская программа» была представлена лучшими постановками московских театров. В нее вошли 23 спектакля трех поколений россий-

¹ Там же.

² История фестиваля. – *Международный театральный фестиваль им. А.П. Чехова*. Доступ: www.chekhovfest.ru/festival/history (проверено 28.08.2019).

ских режиссеров. «Региональная программа» познакомила с 7 лучшими постановками из «мировой серии» зрительскую аудиторию в Петербурге в рамках IX Международной театральной олимпиады, в Воронеже — на Платоновском фестивале искусств, а также в Екатеринбурге и в Ярославле. В рамках Чеховфеста по традиции прошла Лаборатория молодых режиссеров стран СНГ, Балтии и Грузии. Ее 23 участника работали над темой: «Новые формы музыкального театра, способы взаимодействия режиссеров и хореографов».

Конечно, проведение столь масштабного форума было невозможным без поддержки со стороны федеральных и региональных правительственных организаций, а также посольств тех стран, которые участвуют в фестивале.

С каждым разом аудитория Чеховфеста становится все больше и разнообразнее. В Москве на фестивальных спектаклях побывали 100 тыс. зрителей. В регионах — почти 60 тыс. чел. На многие спектакли давно полюбившихся режиссеров и актеров билеты были распроданы за полгода до открытия фестиваля. Это объясняется многообразием жанровой палитры и высочайшим уровнем предлагаемых спектаклей, знакомством с самыми современными постановками и тенденциями в театральном мире, многонациональной масштабностью и социальной актуальностью демонстрируемых произведений, а также постоянным совершенствованием и сохранением сложившихся традиций.

Чеховфест всегда предлагает что-то новое и самобытное. В этом году в связи с празднованием 70-летия создания КНР и установления дипломатических отношений между нашими странами Китай получил статус почетного гостя с правом показа специальной программы. В нее вошли традиционная китайская опера XVI в. «Пионовая беседка» — о всепобеждающей силе любви — в исполнении Шанхайского центра оперы Куньцзюй, которую ЮНЕСКО объявило шедевром устного и нематериального культурного наследия человечества, а также выступление Большого театра Шанхая и Шанхайского балета в спектакле «Эхо вечности», которую поставил один из самых известных современных европейских хореографов Патрик де Бана. Он впервые представил древнюю китайскую легенду средствами современного танца, восточного по духу и европейского по форме исполнения. Пекинский *Tao Dance Theater* показал цикл абстрактных минималистских одноактных балетов «4» и «8» в постановке наиболее авангардистского современного китайского хореографа Тао Йе, который считает человеческое тело высшим носителем мудрости и средоточием жизненной сути. Национальный театр Китая из Пекина выступил со спектаклем «Принц Лань Лин» — современным прочтением древней легенды, где виртуозно сочетаются традиции пекинской оперы Нуо, сценические эффекты и ритуальные танцы. Пекинская труппа Джеки Чана «Лон Юнь Кунг-Фу» выступила с театрально-акробатическим шоу «11 воинов» — об истории кунг-фу, где показаны сложные элементы восточных единоборств. Чеховский фестиваль всегда представляет очень разножанровую программу представлений. Это балет и опера, пантомима и «новый цирк», акробатика и классическая драма. Традиционный драматический театр представляли артисты Ереванского государственного театра кукол им. О. Туманяна, который представил спектакль «Я здесь» — о непростой актерской судьбе, и бразильские исполнители в пьесе «Визиты к мистру Грину», которые проделали 12 000 км из Сан-Паулу до Москвы, для того чтобы продемонстрировать виртуозную, тончайшую актерскую игру и рассказать о хрупкости человеческих отношений и об умении прощать.

В жанре «новый цирк» зрители вновь увидели внучку Чаплина Викторию Чаплин-Тьере в новом спектакле «Колокольчики и заклинания», который открывает волшебный мир оживающих вещей. Швейцарский режиссер Финци Паска привез обновленный вариант спектакля «Донка. Письмо Чехову» —

элегический фарс, наполненный романтикой и нежной иронией в стиле А.П. Чехова, разыгранный великолепными артистами, которые с необыкновенной легкостью поют, жонглируют, показывают акробатические трюки, дурачатся и говорят на 5 языках.

Свои последние работы показали два всемирно признанных хореографа из Тайваня: Лин Ли Чен представила спектакль-медитацию «Вечное движение жизни» в исполнении тайбэйского театра танца «Леджэнд Лин», пронизанный эстетикой религиозных ритуалов и легенд о жизни и смерти. Любимец московской публики руководитель театра танца Тайваня «Небесные врата» Лин Хвай Мин привез свой прощальный спектакль «Формоза» – своеобразное признание в любви к своей родине – Тайваню.

Японский хореограф Дзе Канамори впервые в театральной практике использовал элементы традиционного японского театра Но, теневого театра и декламацию в хореографической версии «Кармен», превратив балет в «танцевальную драму».

А молодой французский режиссер Йоанн Буржуа в своем спектакле *Scala* вместе с артистами совместил сценическое движение с акробатикой и цирком, преодолевая силу притяжения.

Французский театр марионеток «Ангелы на потолке» изобретательным языком кукольного театра рассказал трогательную историю о превратностях жизни и славы известного литератора, военного летчика и мистификатора Ромена Гари в спектакле *R.A.G.E.* Веселый водевиль-буффонаду, который объединил оперу и драму с клоунадой и современной хореографией, зрители увидели в очередном совместном проекте Центра драматургии и режиссуры Владимира Панкова и Чеховского фестиваля в спектакле «Медведь».

Венский бургтеатр показал пьесу Ибсена «Йун Габриэль Боркман» в постановке любителя переписывать классические тексты современным языком и перекладывать старую драматургию в актуальную Саймона Стоуна. Эта работа была признана лучшим спектаклем сезона в немецкоязычном мире, а исполнитель главной роли Мартин Вуттке стал актером года.

Культовое британское трио панк-кабаре *The Tiger Lillies* во главе с харизматичным Мартином Жаком, который известен во всем мире своим меланхолическим эксцентричным черным юмором и комедийно-трагическим стилем, представило гротескную версию шекспировского «Гамлета» под названием «Тайгер Лиллиз играют “Гамлета”».

Зрители увидели изобретательные хореографические зарисовки, изменяющие классику и систему координат, сделанные с тонкой иронией и профессиональной виртуозностью в балете «Тихий вечер танца» выдающегося английского хореографа У. Форсайта.

Сенсацией стало выступление Английского национального балета в новой постановке Акрама Хана – одного из самых знаменитых и своеобразных хореографов наших дней. Его «Жизель» завораживает красотой и силой психологического воздействия. Это современная версия социальной разделенности классической Жизель в наши дни. Меняются костюмы и декорации, но темы остаются прежними – любовь, социальное неравенство и плата за предательство.

Завершающим аккордом Чеховского фестиваля этого года стала всемирная премьера возобновленной версии 7-часового спектакля канадского режиссера Робера Лепажа «Семь притоков реки Ота», которая принесла ему и его театральной компании *Ex Machina* всемирную славу. Эта блестящая постановка охватывает вторую половину XX в. и почти все континенты. Начинается она в Хиросиме после взрыва атомной бомбы в 1945 г. и заканчивается в конце 1990-х. Несмотря на катастрофы, боль и смерть, которыми пронизан спектакль, в нем

присутствует особое поэтическое пространство. Он наполнен иронией и сочувствием, внутренним спокойствием и верой в жизнь.

Чеховский фестиваль сродни 7-часовой саге Лепажя. Каждый раз он неторопливо говорит со зрителем обо всем — веселом и грустном, личном и универсальном, повседневном и вечном. О том, что волнует каждого из нас. Как заботливый родитель, этот фестиваль рассказывает и деликатно воспитывает, предлагает задуматься и дает возможность насладиться, прививает хороший вкус и гуманистическое отношение к окружающему миру. И делает это с большой заботой и истинной любовью к зрителю. Может быть, именно в этом главный секрет успеха Чеховского фестиваля и признательности со стороны его верных поклонников.

KUDELINA Elena Albertovna, Cand.Sci. (Hist.), Institute of Latin America, Russian Academy of Sciences (21 Bolshaya Ordynka St, Moscow, Russia, 115035; e_kudelina@mail.ru)

THE THEATRE YEAR IN RUSSIA AND THE CHEKHOV FESTIVAL

Abstract. *Year 2019 becomes the Theatre Year in Russia. Its main purpose is the forming the common cultural space of Russia, the development of the Russian theatre, filling it with new ideas and relevant content. For 27 years, Chekhov International Theatre Festival has served as an example of the successful solution of such purpose.*

Keywords: *Theatre Year, cultural space, Russian theatre, Chekhov International Theatre Festival*