

ПОСТ ПОСТМОДЕРНИСТСКАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ ДРАМАТУРГИЯ В ИНТЕРПРЕТАЦИИ РИМАСА ТУМИНАСА

М. А. Васадзе

Государственный университет грузии театра и кино им. Шота Руставели, г. Тбилиси
mvasadze@tafu.edu.ge

Аннотация: Современная французская (и не только французская) драма все еще находится под сильным влиянием Сэмюэля Беккета. Можно утверждать, что она «в плену» у одного из основателей «Театра абсурда». Один из таких пленителей – Жеральд Сиблейрас и его «Ветер в тополях», пьеса на стыке «Поэтического театра» и «Бульварного абсурда». Примечательно, что «Ветер» - первая пьеса Сиблейраса, которая завоевала ему международное признание.

Спектакль Римаса Туминаса, основанный на «Ветре в тополях», был поставлен в театре им. Вахтангова в Москве в 2011 году. Туминас передал свое сообщение и интерпретировал оригинал, не изменяя, не перемещая и не пропуская ни одного слова, сцены или эпизода. Этот эффект достигается благодаря тщательно проработанным деталям, обобщению путем изменения формы и жанра пьесы.

Какими бы ни были обстоятельства, человек должен стремиться к свободе – вот главное послание Туминаса. И не важно, кто этот человек – сумасшедший, пожилой, бездомный, ветеран войны. Основная цель творческого коллектива – сформулировать универсальную, трагикомизированную историю влияния диктатуры и войны, гендерных отношений, любви, дружбы, одиночества человека и стремления к свободе. Чтобы передать болезненные, порой философские темы, Туминас выбрал форму грустной клоунады. В результате получается мрачная комедия о превратностях судьбы, которая заставляет нас смеяться и плакать одновременно.

В статье используются критические и исторические методы исследования.

Ключевые слова: Театр абсурда, Жеральд Сиблейрас, Римас Туминас, Новейшая французская драматургия, Сэмюэл Беккет, Режиссёр, Ритуал, Концепция, Буффонада, Трагикомедия, Клоунада, Интерпретация.

Abstract: Contemporary French (and not only French) drama is still heavily influenced by Samuel Beckett. One can argue that it is “in captivity” of one of the founders of the “Theater of the Absurd”. One of the captors is Gerald Sibleyras’ and his *The Wind in the Poplars*, a play at the conjunction of “Poetic Theatre” and “Boulevard Absurdity”. Interestingly, *The Wind* is Sibleyras’ first play, the one that won him international acclaim.

Rimas Tuminas’ performance, based on the *The Wind in the Poplars* was staged at the Vakhtangov Theater in Moscow in 2011. Tuminas conveyed his message and interpreted the original without altering, moving or omitting a single word, scene, or episode. This effect is achieved through scrupulously elaborated details, through generalizing by changing the form and genre of the play.

Whatever the circumstance, a person should strive for freedom - here is the main message of Tuminas. And no matter who the person is – a madman, a senior, a homeless person, a war veteran. The main goal of the creative team is to articulate a an universal, tragicomicized story influence of dictatorship and war, gender relations, love, friendship, human loneliness and the desire of freedom. To convey the painful, at times philosophical themes, Tuminas chose the form of a sad clownery. The result is a somber comedy about the vicissitudes of fate, bringing us to laughter and tears at the same times.

The article uses critical and historical research methods.

Keywords: Theater of the Absurd, Gerald Sibleyras, Rimas Tuminas, The Latest French Drama, Samuel Beckett, Director, Ritual, Concept, Buffonade, Tragicomedy, Clownery, Interpretation.

«Душа так жаждет свободу, как стадо раненых оленей – источник чистый»... [«Взвейтесь, знамена!» `droSebi Cqara“ подстрочник Хучуа Л. <https://poetry.ge/poets/galaktion-tabidze/poems/103.droshebi-chqara.htm>]. Посмотрев спектакль Римаса Туминаса «Ветер шумит в тополях», невольно всплыли эти слова Галактиона Табидзе. В ходе спектакля перед глазами мелькали образы Феллини... Феллиниевская буффонада, осуществленная в театральном пространстве - так охарактеризовала я работу Туминаса, еще один подарок тбилисскому зрителю на фестивале имени Михаила Туманишвили „Gift“.

Комедия с примесью печали, печальная драма с комическими элементами – такого рода определения возникали у меня в процессе спектакля. «Ветер шумит в тополях» Жеральда Сиблейраса – абсурдно рассказанная история о стремлении людей к свободе. А все чувства, эмоции или мысли, которые возникли во время спектакля, были вызваны изысканной режиссурой Римаса Туминаса, переданной с помощью театральных условностей.

Я не была знакома с пьесой Жеральда Сиблейраса. Сразу после спектакля прочитала ее на одном дыхании. Было интересно, что же вдохновило Туминаса на постановку этой пьесы, какие изменения внес в спектакль один из великих режиссеров современности, как он оживил на сцене драматургическое слово, замысел, что осталось в спектакле от драматурга и что внес Туминас от себя.

Современная и даже новейшая французская драматургия все еще переживает большое влияние Сэмюэля Беккета. Можно сказать, что «в плену» одного из основателей «Театра абсурда» находится не только французская драматургия. Данная пьеса, думаю, является синтезом «Поэтического театра» и «Бульварного абсурда». Интересно, что именно «Ветер шумит в тополях» является первой самостоятельной пьесой драматурга с мировым именем. Именно благодаря этому произведению он стал известным. Переведенная на английский пьеса «Ветер шумит в тополях» (в переводе Томаса Стоппарда (Heroses) «Герои») в 2006 году получила премию имени Лоуренса Оливье в номинации «лучшая комедия». Хотя определение этого произведения как жанра комедии несколько спорно, но все-таки, согласитесь, это огромная награда для начинающего драматурга. До этого он писал диалоги, сценарии для фильмов, затем работал на радио журналистом, там подружился с Жаном Деломом. Они создали несколько совместных пьес. Одна из них - *Petit jeu sans consequence* (Маленькая игра без результата) – получила самую престижную премию «Мольера» в пяти номинациях, среди них: «Лучшая французская пьеса года» (в 2003 году была переведена на пятнадцать языков, сняты фильмы).

Римас Туминас поставил пьесу Сиблейраса в театре Вахтангова в 2011 году. В спектакле были заняты сравнительно молодые актеры: Фернан – Максим Суханов, Рене – Владимир Семенов, Густав – Владимир Вдовиченков. Думаю, он поступил правильно. Правда, в пьесе указан точный возраст, но персонажи в данном случае могут быть в любом возрасте. Первое режиссерское изменение, интерпретация проявилось именно в обобщении персонажей. Туминас передал свою концепцию, не изменив, не удалив и не переместив ни одного слова пьесы, более того, он не переместил ни одной сцены, эпизода, сохранив драматургическое развитие действия. С первого взгляда, этот т. н. артистический спектакль на самом деле «подчинен» режиссеру. Его воле подчиняются все и всё. Туминас применяет изысканные и утонченные режиссерские способы, достигает обобщения с помощью скрупулезно выработанных деталей, изменением формы и жанра.

В любой ситуации человек должен стремиться к свободе – это главное, что хотел сказать Туминас. И не имеет значения, кто эти люди: сумасшедшие, старики, бездомные, ветераны войны... Главной задачей творческой группы является передача обобщенной истории о диктатуре и влиянии войны, возведенной до трагикомедии, об отношениях между полами, о любви и дружбе, об ощущении одиночества и стремлении к свободе,

конечно, «под дирижерством» режиссера, «бога в театре» (на пресс-конференции Туминас, с юмором говоря о назначении режиссера в театре, дал именно такое определение). Наверное поэтому, для передачи болезненных, порой философских тем (вопросов) Туминас применил форму печальной клоунады, чтобы мысль просто и легко доходила до любого зрителя. Режиссер создал печальную комедию о превратностях человеческой судьбы, которая одновременно вызывает и смех, и слезы.

В последние года „Gift“ балует тбилисского зрителя представлениями Туминаса: «Дядя Ваня», «Евгений Онегин» (московские постановки в театре Вахтангова), «Мадагаскар» (литовский) камерный спектакль, созданный с болью, теплом и любовью, история об абсурдности бытия собственной страны и народа (Литовского). Такое же чувство овладело мной, когда я присутствовала на спектакле по Сиблейрасу.

Постановки Туминаса - результат работы единомышленников. Сценография, музыка, овсечение – гармонично сочетаются с концепцией режиссера. Наверное поэтому, Туминас, для лучшего восприятия режиссерского языка, в последние годы форму спектакля («визуал») создает вместе с соотечественниками: художник – Адомас Яцовский и композитор Фаустас Латенас.

При входе в зал, внимание зрителя привлекает сцена. Сценография, созданная художником, как бы завораживает. Цвета-доминанты опять же принадлежат Туминасу-Яцовскому: серый, черный, местами с голубоватыми лучами (художник по свету Майя Шавдатуашвили). Сценография вызывает различные ассоциации: одичалый летний парк, в котором периодически проводятся концерты, или заброшенная старинная аклдама-кладбище. Действие в пьесе развивается на веранде дома милосердия. Хотя драматург указывает детали декорации, но сценическая обстановка, созданная художником и режиссером, гораздо более масштабна. Кроме того, антураж и реквизит, конечно, помогают актерам в лучшем восприятии и выражении своих персонажей. Например, внесение и вынесение бюста Шопена Суханов-Фернаном в эпизоде, где он признается друзьям, что на самом деле по профессии он пианист; или длинное бревно, использованное актерами для создания иллюзии путешествия на парусной лодке и др.

В постановках Туминаса большое значение придается музыке. Настроение спектакля создается музыкой и сценографией как спектакля в целом, так и конкретных сцен, эпизодов. В данном случае, музыкальная линия Латенаса также выражает режиссерскую концепцию. Музыка звучит в течение всего спектакля. Она замолкает лишь при самых важных вербальных или физических выражениях. (В данном спектакле использованы отрывки из музыкальных произведений и других композиторов, например, Шопена). Конечно, и тут есть основной лейтмотив. К тому же, позаимствую у Питера Брука, музыка звучит не отдельно, а является гармоничным компонентом спектакля (режиссерского замысла), придает ему мистику.

В пьесе, как и в спектакле, - три персонажа, три героя. Перечень действующих лиц Жеральда Сиблейраса выглядит так: Густав, Фернан, Рене. А в спектакле Туминаса персонажи (по списку) расположились таким образом: Фернан, Рене, Густав. Как в пьесе, так и в спектакле будто бы и нет главной роли, но в драматургическом произведении парадом командует Густав. Густав в пьесе - главный мечтатель, главный революционер, главный бунтарь. А у Туминаса главный герой - Фернан, созданный Максимом Сухановым, с первого взгляда, глуповатый персонаж: в неряшливых брюках, с фиолетовым пятном на лысине, внешне неухоженный. Все трое – ветераны войны 1914 – 18 г. и свидетели Второй мировой войны. Рене и Фернан на войне стали инвалидами: у одного повреждена нога, у другого в голове застряла часть гранаты. Все три актера профессионально решают задачу, намеченную режиссером, но, думаю, Максим Суханов лучше всех осознал то, что требовал от него режиссер. Добрый, наивный, человеколюбивый, когда-то покоритель женских сердец, талантливый пианист... Его «обмороки» в основном являются выражением бегства из реального мира, а не следствием войны. Рене Владимира Симонова – в длинном фраке, цилиндре, с тростью и книгой в

руке – любитель маленьких девочек (невольно вспоминается «Лолита» Набокова) является т.н. интеллектуальным дэнди, более всего мечтающим о «покое», и для обретения этого показного «покоя» он готов стать настоящим рабом. Режиссер представляет его как первую скрипку (он садится за вынесенный на авансцену пюпитр). Актер Владимир Вдовиченко изображает человека аристократического происхождения, умного, образованного, талантливоего, но скрывающегося под маской грубияна. Густав – аристократ, под его недовольством и грубостью скрывается боль сердца... Жена изменила ему с аптекарем – «химиком или флористом». Тихий и талантливый герой остался на своей должности, не побоявшись фашистов... Все актеры играют хорошо, но восхищение вызывает актерское мастерство и профессионализм Суханова. Только он, настоящий артист, смог выдержать реакции зрителей (порой смех не к месту) в спектакле 19 октября и не «сыграл» на зрителя. Лишь ему удалось до конца сохранить верность внутренней или физической, «действенной» линии персонажа. На пресс-конференции Туминас на вопрос: А Вам не трудно совмещать работу в литовском театре, основанном Вами, с русским Вахтанговским театром?, опять же ответил шуткой: Не трудно, так как работа с актером протекает везде одинаково. Актера, работающего с тобой, можно сравнивать с дойной коровой. Вначале она обещает, что ежедневно (всегда) будет давать 20 литров молока, и это действительно так вначале... Затем дойность постепенно уменьшается и... в конце дойная корова может превратиться в горного оленя... Суханов, видно, в горного оленя пока что не превращался...

Эти три героя были загублены войной. Все они попали в дом милосердия под диктат полуторомеровой Мадлен. Мадлен – невидимый персонаж пьесы и спектакля. Режиссер и художник создали смешное гротескное изображение «страшного деспота». Увеличенный фото-портрет, который в финале опускается на сцену. Этот метод трижды использован Туминасом в кульминационных моментах спектакля: при похоронах друга героев, также жителя дома милосердия, майора Мерсье, который не выдержал жизни в этом доме, террора Мадлен и завершил жизнь самоубийством, при выяснении истории кончины сестры Фернана, а также при составлении стратегического плана бегства, предложенного Густавом. Во всех трех случаях режиссер и художник придавали этим увеличенным портретам различные смысловые содержания, они являются гротескно-пародийной метафорой в спектакле.

Говорят, надежда умирает последней... В пьесе Сиблейраса символом бегства и освобождения является ветер, шуршащий в вершинах тополей. Густав присматривается к тополям, стараясь показать их друзьям... В конце герои летят именно к ним... Режиссер и художник, используя форму клоунады, гротескно-пародийно выразили в спектакле мечту Фернана, Густава и Рене. Это и есть те маленькие зеленые кустики, о которых я упоминала выше, говоря о сценографии. Каменная фигура собаки тоже из пьесы. Но огромная фигура собаки с цепным ошейником Туминас-Яцовского является более мифическо-притчевой (в древних мифах всех народов и культур фигурирует собака): сторож, перевозчик, друг... А цепной ошейник, вероятно, является метафорой прикованности, прикованности к сему брэнному миру...

Необычайно красивым, привлекательным и содержательным является использование экрана, одну треть которого занимает изображение луны. Как было отмечено выше, в начале на задней стене быда видна тонкая белая полоска, которая с развитием событий постепенно увеличивалась. В те минуты, когда персонажи мечтали, она принимала голубоватый оттенок. А в финале на фоне воя «четвертого друга» (культовой фигуры собаки) белеет уже полностью раскрытый экран... Персонажи садятся спиной к зрителям (этот прием режиссер также повторяет несколько раз) и сливаются с бесконечностью...

На пресс-конференции в Тбилиси, Туминас заявил: искусство – это беседа с богами... Я бы добавила к этим словам: Театр, рожденный из ритуалов, «игрового действия» - это игра с богами... Туминас – режиссер театра, наделенный даром от Бога...

Р. С. В начале 2019-2020 театрального сезона (в октябре) в Государственном Театре им. Л. Месхишвили (г. Кутаиси) молодая режиссёр Нино Маглакелидзе (в 2017 г. Окончила Петербургскую театральную академию, курс Юрия Михайловича Красовского) поставила по пьесе Сиблейраса «Ветер шумит в тополях». В спектакле участвуют знаменитые грузинские актёры Кутаисского театра: Фернан – Звиад Сванадзе, Рене – Сулхан Гоголашвили, Густав – Давит (Дато) Роинишвили. К сожалению, Я не успела посмотреть постановку (27 марта, группой грузинских театроведов, было запланировано отметить международный день театра в Кутаиси, в этот день в кутаисском театре был назначен именно спектакль Нино), но надеюсь, в скором времени, после окончания пандемии и карантира, увидеть её и написать статью сравнительным анализом - интерпретации, концепции - знаменитого и начинающего режиссёров.

Список использованной литературы:

1. Эслин М. Театр абсурда. Изд. «Балтийские сезоны». 2010. [Электронный ресурс] // Официальный сайт сетевого издания AvidReaders.ru URL: <https://avidreaders.ru/read-book/teatr-absurda.html>
2. Сиблейрас Ж. Ветер шумит в тополях. [Электронный ресурс] //Официальный сайт сетевого издания Lib.ru/Современная литература URL: http://lit.lib.ru/m/mjagkowa_irina_grmgorxewna/topolya.shtml
3. Брук П. Пустое пространство, секретов нет. Москва:—Артист.Режиссёр. Театр. 2003. 376с.