

ТЕАТРАЛЬНЫЙ АЛЬМАНАХ

КР

85.33
Т29
КР III 1571381

ТЕАТРЫ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ: СЦЕНИЧЕСКОЕ ПРОЧТЕНИЕ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Николай Рубцов на вологодской сцене

Автор: Людмила Якушева

Николай Рубцов

Для того, чтобы написать о поэте или поставить о нём спектакль, нужно особенное совпадение – совпадение в исповедальности, интонации, правильном выборе «пунктира» биографии-судьбы-личности. Нужна лирическая подлинность и театральная её мера.

Жанровые очертания сценического разговора о поэте Николае Рубцове берут свое начало, как представляется, в документальном и любительском кино. Фильмы-концерты и портретные очерки (литературно-музыкальные композиции или документальные повествования) до сих пор распространены и популярны. Именно по этому пути пошли и наши театры. В одном случае, представив на суд зрителей литературно-музыкальную композицию о жизни и творчестве поэта (Вологодский театр юного зрителя, **«Корабль моей жизни...»**, сценарий и режиссура Дениса Долбышева, руководитель постановки – народный артист РФ Борис Гранатов, премьера – 25 сентября 2021 г.). А в другом – предложив короткометражный ситком (ситуационную комедию, «сериал» с постоянными главными героями) из отдельных жизненных ситуаций, связанных с биографией поэта (Вологодский драматический театр, **«И буду жить в своем народе...»**, автор инсценировки и режиссёр-постановщик заслуженная артистка РФ Наталья Ситникова, премьера состоялась 26 мая 2021 г.).

Вологодские режиссеры, безусловно, учитывали опыт постановок не только в своих коллективах, но и легендарных спектаклей второй половины XX века. Так, одним из самых успешных музыкально-поэтических театров 1960-х – начала 1980-х была Таганка Юрия Любимова. В спектакле «Послушайте!» появлялось пять Маяковских. Это был спектакль-диспут о судьбе поэта, где личность раскрывалась с разных сторон. Не ориентироваться на режиссерскую манеру Любимова пос-

ле его поэтических спектаклей современному театру трудно. Тот же Ю.П. Любимов, создавая свой «поэтический театр», призывал актеров «не быть “малярами”», то есть не мазать излишне жирными мазками поэтические тексты.

Конечно, поэтика В. Маяковского и Н. Рубцова весьма антагонистична по отношению друг к другу. Но оба они – авторы отечественного поэтического театра как такового. Создатели и исполнители вологодских спектаклей исходили из того, что Николай Рубцов это – обычный парень, «поэт из Тотьмы» как он сам представлялся при знакомстве. Именно этим объясняется стремление «распределить» истории из жизни поэта между разными исполнителями. Ведь в сущности, говоря о Поэте Рубцове (о Поэте как герое спектакля), режиссеры должны были соединить документ и поэзию. И в том, и другом спектакле они предложили монтажный принцип организации действия: тут есть место солированию и ансамблевости, одинокому пронзительному голосу и многоголосию поколения, эпохи, страны.

В спектакле **«Корабль моей жизни...»** играют только пять человек из труппы театра. Но их выбор не случаен. Это самые музыкально-одаренные, владеющие разными музыкальными инструментами актеры. Поэтому гармошка (на ней Рубцов научился играть ещё в школьные годы) оказывается в руках то Дениса Долбышева, то заслуженного артиста РФ Игоря Рудинского. Иван Белков профессионально аккомпанирует на гитаре. Женские партии достались заслуженной артистке РФ Елене Авдеенко и молодой исполнительнице Татьяне Варенье. То есть, уже сам выбор исполнителей настраивал публику на то, что музыка играет в спектакле важную роль, как и пение по голосам – предельно точное музыкальное и речевое интонирование.

Спектакль идёт на малой сцене. Минимум предметов – только несколько белых венских стульев. На заднике луч прожектора высвечи-

Сцена из спектакля
«Корабль моей жизни...»
Слева направо сидят:
засл. арт. РФ Елена Авдеенко,
Татьяна Варенье. Стоят: Иван
Белков, Денис Долбышев,
засл. арт. РФ Игорь Рудинский

вает портрет молодого Рубцова в тельняшке. Графика контрастов белого и темного, поддержанная освещением – от теплого обволакивающего всё пространство, до резкого, выхватывающего отдельную фигуру (художник по свету заслуженный работник культуры РФ Сергей Шпагин), фокусирует наше внимание. На сцене – ничего лишнего, только актеры и их внутренний диалог с поэтом, внешний – с партнером по сцене. То и дело звучали привычные в буднях, распространенные в жизни, но редко произносимые на сцене – «спасибо», «молодец». Тут на плечиках поправили шаль, там – подали руку или галантно предложили место. Зацепило мыслью: как в жизни.

Сцена из спектакля «Корабль моей жизни...»
Слева направо: Денис Долбышев, засл. арт. РФ
Игорь Рудинский, Иван Белков

Неспешной, не надрывной и не пафосной интонацией откликается театр на слово Поэта. И на этом фоне идёт рассказ о мальчике с трудной судьбой и счастливой детской памятью; о том Коле Рубцове, который с юношеским задором мечтает о море. А потом это всё перелѣтся в стихи – в строчки уже молодого поэта; в повествование

о первой дальней поездке в Ригу, о возвращении и учебе, о службе на Северном флоте и трудовой жизни в Архангельске, Кировске, Ленинграде. Биографический ряд событий спектакля обрывается отъездом Н. Рубцова в Москву, в связи с поступлением в Литературный институт. Биографический и поэтический монтаж выстроен в спектакле так, что в финале мы снова возвратились к молодому Рубцову, у которого всё еще впереди, который полон надежд, планов...

«Корабль моей жизни...» – спектакль о мечте. О том, как важно, чтобы мечта была. И какое наполнение она имела в творчестве поэта – почувствовать ветер странствий, перемен; ощутить вкус взрослой нелегкой трудовой жизни и одновременно жить надеждой, ощущая себя свободным и открытым миру и судьбе.

Связь поэтического текста с биографией поэта, то есть точно воспринятая театром биографическая линия, представленная пунктиром

через поэтические произведения и музыкальный ряд (от частушек, танцевальных мелодий танцплощадок 1950-х до знаменитой финальной «Горницы»), возвращала и нас, зрителей, ко времени юности – поре, когда мы много себе наобещали, но не со всеми клятвами и ожиданиями справились в дальнейшем, но тем не менее, легко готовы откликаться на созвучные строки и незамысловатые мелодии. И в этом контакт со зрительской аудиторией был полным и жизнеутверждающим. Публика подпевала, с удовольствием реагировала и замирала от точности слова, паузы и, повторюсь, интонации – тихого внятного человеческого голоса. При этом возникало катарсическое состояние, необходимое принятия поэта – как будто это ты сам написал простые и глубокие по цельности восприятия жизни строки. В финале зал приветствовал актеров стоя, свет фокусировался на портрете Н. Рубцова, а актёры тем временем, повернувшись к портрету, присоединялись к аплодисментам и овациям в адрес его, Поэта – гения второй половины XX века.

Если коллектив ТЮЗа создал музыкально-литературный спектакль, в котором факты биографии Н. Рубцова сопровождалась музыкальной палитрой времени (музыкальный руководитель постановки лауреат Государственной премии Вологодской области Лариса Васильева), то коллектив Драматического театра и в качестве основного материала и как аккомпанемент использовал произведения и музыку на слова Н. Рубцова. Чтобы объяснить специфику постановок в сравнении, я бы предложила вспомнить разновидности рельефа – барельеф (выступающий) и контррельеф (вдавленный). Тюзовцы представляли творчество Рубцова, находя артистическую точность совпадений с лирическим героем поэзии, укореняясь в ней. Исполнители спектакля

Сцена из спектакля
«И долго буду жить в своем народе»,
слева направо сидят: Иван Бобровников,
Георгий Батищев; слева направо стоят:
засл. арт. РФ Олег Емельянов,
Дмитрий Дедюхин

«**И буду жить в своем народе**» выбрали другой способ существования в «поэтическом театре».

У меня сложилось впечатление калейдоскопа «оживающих» эпизодов жизни Николая Рубцова – «живых картин». Например, «картина» – пароход из Вологды отправляется в детдом; сцена-картина – в редакции с обсуждением стихов Поэта; завалинка и встреча с друзьями (приезд в Николу). Главный же смысловой стержень этого спектакля связан с темами взросления, личностного и творческого роста. Как не потерялся, не сломался, не сгинул? А наоборот – состоялся, прозвучал, успел, совершил.

В этом спектакле произошло «расщепление» Поэта-героя. То есть снова вспоминается старый театральный приём, когда было несколько протагонистов – три Гоголя, три Пастернака, пять Маяковских и т.д. Именно «поэтический театр» очень часто пользуется принципом «расщепления» – возможно для того, чтобы преодолеть главную, по словам Марины Цветаевой, трудность: *«Театр не благоприятен для Поэта. И Поэт не благоприятен для театра»*. Герой-поэт в разных эпизодах спектакля «И буду жить в своем народе» – это и Максим Юлин, и Георгий Батищев, и Иван Бобровников с Дмитрием Дядюхином. Но Поэт-герой брал на себя и роль хора, когда представлял не только себя-личность, но был представителем всего поколения. В других эпизодах спектакля, напротив, герой солировал, становясь поэтом из Тотьмы.

Спектакль драматического театра тоже идет на малой сцене. Он камерный, исповедальный, максимально приближенный к зрителю. Слушаешь рассказ воспитательницы в исполнении заслуженной артистки РФ Марианны Витавской, а представляешь свою первую учительницу. Историю первой влюбленности или историю семейную воспринимаешь уже иначе – как повод для лирического высказывания и экзистенциального одиночества.

Интересным приёмом показалось то, как артисты – участники действия (заслуженная артистка РФ Наталья Ситникова, Оксана Киселева, заслуженная артистка РФ Марианна Витавская, заслуженный артист РФ Олег Емельянов) – начали вспоминать, что через рукопожатия, например, Ольги Фокиной, Владимира Аринина, они тоже знали Рубцова. А значит, и те, кто сидит в зале, теперь к этому причастны. Столько

света и добра было в этой сцене братания и ощущения сестринства. И стало очевидно, почему так бывает хорошо в нашем небольшом северном городке, где любят театр и ценят поэзию.

Особо отмечу, что спектакль представил круговорот жизни – отдельно взятой, и глобальной – календарной, космической. Вот настала зима, 3 января 1936 года родился Коля Рубцов. Вот раскаты и дождь, которые станут точкой отсчета отъезда в Ни́колу. И так по кругу – до тех пор, пока не наступят, известные теперь почти каждому вологжанину, крещенские морозы 1971 года...

Необычным показалось и художественное оформление фона, на котором разворачивалось действие (художник Надежда Крутова) – по цвету, фрагментарности и «любви к геометрии», отсылающих к В. Кандинскому и П. Филонову, а по узнаваемым очертаниям собора и деревенских домиков – к выходцам нашего Северного края Г. Попову и Г. Асафову. Так в моем зрительском сознании постепенно из истории, подсвеченной театральными софитами и артистической магией, рождалась фреска жизни поэта из провинции, которая сама по себе есть остов и космос, глубь и ширь.

Был в спектаклях о Николае Рубцове еще один очень важный «сегмент» – зрительный зал. В Вологде он очень театральный – чуткий, замирающий, откликающийся. В ТЮЗе одна женщина, реагируя в начале спектакля на выход актеров под гармонь, произнесла: «Смотри, как на Андрея Миронова похож». Подумалось: «Всё так, с теплотой, как про своих, близких...».

Зал пел. Знакомые строчки, любимые мелодии. Не стесняясь, без принуждения...

В заключение приведу выдержки из отзывов на спектакли.

«С первых же минут артисты захватили моё внимание, выйдя в тельняшках, белых рубашках и чёрных костюмах. А когда один из них развел меха гармошки, я поняла, что он напомнил мне моего деда-

Сцена из спектакля
«И долго буду жить в своем народе»,
на первом плане: Максим Юлин;
на дальнем плане: Дмитрий Дядюхин

капитана: тот так же одевался и звучно, с переливами играл на гармонии... Слеза покатила у меня по сердцу от эмоций, и я решила, что не пропущу ни единого словечка стихов, песен, воспоминаний о Николае Рубцове!!!» (Татьяна Прошутинская, Красавино).

«Это было так уютно, дружеская атмосфера, песни под гитару... Было ощущение, что сидишь не в театре, а где-то на лужайке...поют птицы, идет дождь, сверкает молния, шумят деревья и река...» (Галина Шилова).

Об авторе:

Якушева Людмила Алентиновна – кандидат культуроведения, доцент кафедры теории, истории культуры и этнологии Вологодского государственного университета.