

УДК: 79; 792; 792.09; 7.091.5; 7.07-05.

РОССИЙСКО-КАНАДСКИЙ ПРОЕКТ В ТЕАТРЕ НАЦИЙ

© 2016 г. **Т.А. Щукина***

Статья поступила в редакцию 31.08.2016.

Статья посвящена творчеству выдающегося канадского режиссёра Робера Лепаж. Особое внимание уделено осуществлению российско-канадского проекта – спектаклю «Гамлет/Коллаж», поставленному на сцене Государственного Театра Наций в Москве.

Ключевые слова: *«Гамлет/Коллаж», Государственный Театр Наций в Москве*

Имя канадца Робера Лепаж (*Robert Lepage*) более трёх десятилетий не сходит с театральных и кинематографических афиш по всему миру. Хорошо известно оно и российской публике, так как он несколько раз, начиная с 2007 г., принимал участие в Международном театральном фестивале им. А.П. Чехова в Москве**. В творческом процессе Лепаж очень органично соединяет разные грани своего таланта – он и режиссёр, и сценарист, и актёр. С самого начала его карьеры за ним прочно закрепилась репутация режиссёра-авангардиста, так как в своих постановках он стремится изменить привычное театральное пространство путём создания новых инструментов выражения. Мишель Трамбле (*Michel Tremblay*), знаменитый франкоканадский драматург и прозаик, говорит о Лепаже: «В начале 80-х годов мы всё ещё пользовались квебекским языком как нашим основным оружием. Затем появился Лепаж, который вместо языка начал использовать невероятно мощные, но в то же время, простые образы. Мы все были ошеломлены, как маленький мальчик из Квебек-сити умудрился всё перевернуть» [7].

Лепаж с самого начала часто сравнивали по степени новаторства с выдающимся английским режиссёром и актёром Питером Бруком (*Peter Brook*), но он никогда всерьёз не воспринимал это лестное сравнение, предпочитая идти собственным путём. Известный британский рок-музыкант Питер Габриель (*Peter Gabriel*), который пригласил канадского режиссёра для постановки своих мировых концертных туров, называет его настоящим мечтателем. Творческий стиль Лепаж, в котором органично соединяются различные жанры искусства и новые мультимедийные технологии, во многом идёт из его детства.

* **ЩУКИНА Татьяна Александровна** – старший научный сотрудник Института США и Канады РАН (ИСКРАН). Российская Федерация, 121069 Москва, Хлебный пер., 2/3 (tatschchukina@gmail.com).

** См. *Т.А. Щукина*. Канадский театр в России. // США ❖ Канада: экономика, политика, культура. 2010, № 1, с. 82–88.

Лепаж родился в 1957 г. в Квебеке. Его отец, бывший морской офицер, работал таксистом. В семье было четверо детей, двое биологических (франкоговорящих – Робер и его сестра Линда) и двое приёмных (англоговорящих). Впоследствии Робер не раз проводил аналогию, сравнивая свою семью, где свободно говорили как на французском, так и на английском, с Канадой как государством, разделённым по лингвистическому принципу. Самому Лепажу свободное владение обоими языками, а впоследствии он в совершенстве освоил итальянский и испанский, в меньшей степени японский, немецкий и шведский, очень помогло, когда его карьера вышла на международный уровень и его стали приглашать крупнейшие театры мира.

В возрасте шести лет Робер заболел алопецией (болезнь, приводящая к полному выпадению волос). Эта травма наложила психологический отпечаток на всю его последующую жизнь, но не в том плане, что ощущение своей отличности от других способствовало закрытости и замкнутости его характера. Наоборот, по словам Лепаж, это полностью обнажило его внутренний мир перед миром внешним. «Главным было осознание безмерной жестокости мира по отношению к тому, что не является нормальным. Но не в смысле, что ты становишься более ожесточённым, а ты начинаешь себя вести так, чтобы люди не почувствовали себя плохо, даже если они были грубы с тобой. Иначе, ты обречён на одиночество» [5].

Робер с самого детства проявлял интерес не к самим вещам, предметам, а к тому, как они сконструированы. Его сестра Линда вспоминает, что, когда ему дарили подарок, он его разбирал на части, чтобы посмотреть, как он устроен. Эта любознательность во многом сформировала впоследствии одну из основных черт его работы как режиссера: Лепажу гораздо интереснее сам творческий процесс, чем выпуск готового продукта. Для него важнее проявления интуиции и создание атмосферы коллективного творчества. Мари Брассар (*Marie Brassard*), долгие годы сотрудничавшая с Лепажем, говорит о работе с ним: «Ты должен быть очень расслабленным, когда работаешь с ним. Это похоже на ощущение, что он разрушает весь мир, и ты видишь себя в этом огромном беспорядке, этом хаосе. Но потом он находит маленькую ниточку и вытягивает её, как будто из самой земли. И внезапно, то, над чем он работает, обретает форму» [5].

В период взросления, будучи подростком, Робер был подвержен сильным приступам депрессии, из которых ему помог выбраться школьный театр. Это повлияло на определение его последующего жизненного пути, так как после окончания школы в 1974 г. он поступил в Консерваторию драматического искусства Квебека, которую окончил в 1978 г. Один из его сокурсников, с которым Лепаж впоследствии тесно сотрудничал, Ричард Фречетт (*Richard Frechette*), вспоминая о годах обучения, отмечал, что, несмотря на популярность, которой пользовался Робер, всегда присутствовало ощущение, что он был аутсайдером и не вписывался в общепринятые рамки.

Большое влияние на становление импровизационного стиля Лепаж, ставшего впоследствии фирменным знаком его творчества, оказал преподаватель консерватории Марк Доре (*Marc Dore*), который в свою очередь обучался у знаменитого французского деятеля театра Жака Лекока (*Jacques Lecoq*). Доре

работал с учениками по принципам, сформированным школой Лекока, где не просто учат актёрскому мастерству – актёр в ней понимается как автор, ищущий свой собственный стиль. Широко используя практику импровизации, обучение построено так, что жесты и слова каждого актёра создаются на основе игры его собственного воображения. Такая техника была особенно близка молодому Лепажу, и после окончания консерватории он отправился в Париж, где прошёл обучение на курсах швейцарского режиссера Алена Кнаппа (*Alain Knapp*), который пропагандировал аналогичные принципы. Согласно Кнаппу, творческие процессы, в которых заняты актер, режиссёр, драматург, переплетаются в едином интуитивном поиске и тем самым взаимно обогащают друг друга.

После окончания консерватории Лепаж и его товарищ Ричард Фречетт единственные из курса не получили никаких приглашений на работу, и поэтому вынуждены были пуститься в свободное плавание. Они основали собственную компанию «Театр Хаммм» (*Theatre Hummm*) и выступали с представлениями-скетчами в небольших кафе, в основном полагаясь на своё искусство импровизации, так как часто они не имели не только готовой к показу пьесы, но даже её законченного сценария. Их выступления привлекли внимание Жака Лессарда (*Jacques Lessard*), основателя Театра Метка (*Theatre Repere*), который пригласил их в свою труппу. Так, в 1982 г. Лепажем была поставлена пьеса «В ожидании» (*En Attendant*), а в 1984 г. – «Круговорот» (*Circulations*), которая получила награду как лучшая канадская постановка на Международном фестивале в Квебеке (*La Quinzaine Internationale de Theatre de Quebec*). В следующем году широкую международную известность Лепажу принесла постановка пьесы «Трилогия дракона» (*The Dragons' Trilogy*). Затем последовали спектакли «Винчи» (*Vinci*) (1986 г.), «Детектор лжи» (*Polygraphe*) (1987–1990 гг.) и «Тектонические плиты» (*Tectonic Plates*) (1988–1990 гг.).

Лепаж принадлежит к разряду тех режиссёров, которые получили международное признание практически с начала карьеры. С начала 1990-х годов он много и с успехом работает как у себя на родине, так и за рубежом. С 1989 по 1993 гг. он занимал должность художественного руководителя Французского театра при Национальном центре искусств (*National Arts Centre French-language theatre*) в Оттаве. Лепаж стал первым североамериканцем, осуществившем постановку пьесы Шекспира («Сон в летнюю ночь») в Королевском национальном театре (*Royal National Theatre*) в Лондоне в 1992 г. Также в тот период он плодотворно работал на сценах Национального театра (*National Theatre*) в Мюнхене, Королевского драматического театра (*Royal Dramatic Theatre*) в Стокгольме, сотрудничал с Канадской оперной компанией (*Canadian Opera Company*).

Поворотным моментом в творчестве Лепаж можно считать создание в 1994 г. его собственной многопрофильной компании «Экс Машина» (*Ex Machina*), которая базируется в Квебеке. В её деятельности удачно сочетаются принципы классического театрального искусства с самыми современными подходами, которые могут дать новейшие технологии. Сам Лепаж так характеризует своё детище: «"Экс Машина" – мультидисциплинарная компания, объединяющая вместе актеров, драматургов, сценографов, техников, оперных пев-

цов, кукольников, компьютерных графиков, видеомонтажёров, акробатов и музыкантов. Креативная команда "Экс Машины" полагает, что исполнительские искусства – танец, опера, музыка – должны быть переплетены с искусством звукозаписи – фильмо-, видео- и мультимедиапроизводствами. Таким образом возникает сотрудничество между учёными и драматургами, художниками и архитекторами, между артистами из Квебека и всего остального мира» [6]. Можно сказать, что эти слова в какой-то степени выражают творческое кредо Лепаж, которому он следует вот уже несколько десятилетий.

В полной мере художественные принципы Лепаж были воплощены в постановке «Гамлет/Коллаж», которую он осуществил на сцене Государственного Театра Наций в Москве. Этот спектакль можно считать крупнейшим совместным культурным проектом России и Канады, который был в конечном счёте реализован, несмотря на заметное охлаждение двусторонних отношений в последнее время. Премьера состоялась 21 декабря 2013 г. С тех пор он с неизменным успехом идёт на сцене театра. Московская публика с нетерпением ждала эту работу канадского мастера, так как была хорошо знакома с его наиболее известными постановками, которые он показывал на Чеховских фестивалях.

Идея создания спектакля на российской сцене возникла у Лепаж после встречи с Евгением Мироновым – художественным руководителем Театра Наций – в 2006 г., когда российский актёр вручал канадскому режиссеру Международную премию Станиславского*. Но довольно долго обоюдное желание двух театральных деятелей оставалось на уровне протокола о намерениях. Затем Лепаж решил сделать спектакль по мотивам трагедии У. Шекспира «Гамлет». Самым неожиданным было предложение Е. Миронову одному сыграть все роли, что потребовало чрезвычайно сложного и неординарного сценографического решения спектакля.

Канадский режиссёр в своей карьере неоднократно обращался к творчеству знаменитого английского драматурга, в его репертуаре – «Кориолан», «Макбет», «Буря», «Сон в летнюю ночь». Самой неординарной постановкой можно считать выпущенный в 1995 г. спектакль «Эльсинор» (*Elsinore*), в котором Лепаж сам сыграл все роли. Это было не буквальное воспроизведение пьесы «Гамлет», а некое авторское исследование режиссёром проблем и тем, которые она поднимает. Говоря о своём понимании извечного гамлетовского вопроса, Лепаж говорит: «Для меня "быть или не быть" – в смысле действовать или бездействовать, вовлекаться в действие или оставаться в стороне и быть пассивным наблюдателем в какой-то конкретной ситуации или жизни вообще. Для ответа на эти вопросы "Гамлет" использует театр как орудие, благодаря которому он действует, как способ вовлечения в серьёзный разговор и зрителя. Для меня это очень важно, и я хотел показать это в своём спектакле» [1].

Предлагая на этот раз название «Гамлет/Коллаж», Лепаж отталкивался от идеи, что произведение Шекспира – это пьеса великих монологов, которые

* Международная премия Станиславского учреждена в 1994 г. одноимённым фондом и ежегодно присуждается за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.

разбросаны по всему тексту. По его мнению, одна из главных тем – тема человеческого одиночества, не только одиночества главного героя – Гамлета, но и других участников. В процессе подготовки Лепаж и Миронов не раз встречались в Канаде, пытаясь путём анализа и обсуждения, выбора монологов и персонажей, которые связываются по ходу действия друг с другом, выстроить свою драматургию и составить своеобразный коллаж, который заявлен в названии. Была проделана серьёзная аналитическая работа, так как для консультаций были приглашены учёные-шекспироведы из Кембриджского университета. В результате, как сказал Лепаж в одном из интервью, «за время репетиций мы создали произведение, достаточно далеко уходящее в плане драматургии от трагедии о принце датском. Другое дело, что это новое здание мы выстроили, можно сказать, из кирпичей шекспировского материала...» [2].

По сути дела, канадский режиссёр поставил спектакль не про принца датского, а про актёра, разыгрывающего в одиночку всю трагедию. Даже в программке, где действующие лица перечислены в порядке появления на сцене, первым в списке указан «Актёр». И эту роль актёра, перевоплощающегося во всех персонажей, очень талантливо исполнил Евгений Миронов, тем самым блестяще воплотив замысел режиссёра. В представлении Лепаж это не совсем тот сюжет, к которому привыкли читатели и зрители трагедии. Скорее всего, это история, которую играет один человек, артист, находящийся в плену своих представлений об этой пьесе.

Надо отдать должное виртуозной игре Е. Миронова – главной составляющей спектакля, которая производит очень сильное впечатление. Он не просто читает монологи пьесы, а изображает в лицах всех героев, превращаясь то в осанистого Клавдия с бородкой и в генеральской форме, то в Полония с накладным пивным животиком, то в Гертруду в парике и чёрных очках, и даже в хрупкую и томную золотоволосую Офелию. Остаётся только поражаться его способностью мгновенного психофизического переключения с одной роли на другую, потрясающей пластике, владением голосом. Не случайно Лепаж выбрал именно Миронова как идеального, по его мнению, актёра, способного воплотить на сцене абсолютно всё. Игра актёра была удостоена премии «Хрустальная Турандот» в 2014 году.

Но не менее важным компонентом постановки можно считать её неординарное сценографическое решение. Полноправным действующим лицом является куб, в центре которого происходит действие и благодаря которому возможны все феерические метаморфозы сюжета и перевоплощения героя. Вся сцена погружена в темноту, в которой подвешен трёхмерный куб. Он находится в непрерывном движении – крутится, вертится, переворачивается, но при своей внешней простоте и лаконичности оказывается сложнейшим механизмом. С помощью видеопроекций и открывающихся люков он превращается то в корабль, то в зал Эльсинора, то в библиотеку, то в кабинет Полония.

Лепаж известен тем, что проповедует высокотехнологический театр и является сторонником внедрения новых технологий и мультимедии в современное театральное искусство. Он поясняет: «Меня всегда интересовало пространство, в котором происходит театральное действо. Оно определяет, что и как делают актёры. Я хотел какой-то революции, а для этого надо было подумать

о пьесе и спектакле как-то иначе, а не идти у традиции на поводу. С конца XVIII века театр использует модель, которую когда-то определили итальянцы, – правая кулиса, левая кулиса, высота и глубина сценической коробки. Но сейчас, в XXI веке, когда у нас интернет, когда люди выходят в космос, когда мы конкурируем с ТВ, мы должны что-то изменить, если хотим заинтересовать зрителя. Этот куб и есть результат моих раздумий по поводу того, как изменить пространство» [1].

То, что канадский режиссёр и его команда воплотили на российской сцене, завораживает публику, вызывая у неё изумление и почти детский восторг. Образ куба, предложенный Лепажем, был блестяще обыгран художником-сценографом Карлом Фийоном. Нельзя не назвать и других членов постановочной группы: видеохудожника Лионеля Арну, Жозуэ Бокажа, который отвечает за музыку и звук, художника по свету Брюно Маттэ, художника по костюмам Франсуа Сен-Обена. Как пояснял Карл Фийон, «куб – прекрасная идея для такого персонажа, как Гамлет, потому что это очень измученный персонаж, закрытый, у которого много конфликтов в жизни, и куб – пространство закрытое, которое как бы давит ему на голову, – это прекрасное концептуальное решение для такого героя» [4].

Лепаж, поистине театральный чудесник XXI века, показал спектакль, сочетающий сложнейшие постановочные технологии и первозданную стихию лицедейства. Его театр – одновременно и глубокий, философски-фундаментальный, и захватывающий, как детектив. Куб, который вертится вокруг своей оси, и актёр в этом кубе представляют некую космическую модель мира, в которой человек всё ещё ощущает себя центром вселенной, но уже предчувствует, что от него самого движение её не зависит. «Это точный образ насыщенного информацией времени, где человек (Гамлет) сходит с ума от зыбкости картины мира: век вывихнут, связь прервалась, бессвязный набор визуальных сигналов заставляет нервы реагировать, но мозг отказывается их обрабатывать. Шекспир оказался современнее Пелевина, парадоксальнее Сорокина» [3].

В заключение хотелось бы отметить, и, возможно, это самое главное, что спектакль, явившийся результатом серьёзной и ответственной работы российской и канадской сторон, показал яркий пример плодотворного и интересного культурного сотрудничества двух стран.

Список литературы

1. *Лепаж Робер*. Евгений Миронов примирил меня с системой Станиславского. РИА Новости. Available at: www.ria.ru/interview/20131220/98523362.html [Rober Lepage: Eugene Mironov reconciled me with Stanislavsky's system. RIA News] (accessed 05.06.2016).

2. *Лепаж Робер*. "Современный театр шире наших о нем представлений". Интервью COLTA.RU. Available at: www.colta.ru/articles/theatre/1635 [Rober Lepage: Modern theatre is much more than our vision of it. Interview COLTA.RU.] (accessed 21.06.2010).

3. *Солнцева Алена*. Урок труда. // Московские новости, 26.12.2013г. Available at: www.thetheatrenations.ru/articles/urok-truda [Alena Solntseva. The lesson of labour. "Moscow news", December 26, 2013] (accessed 07.08.2016).

4. Театр Наций представляет премьеру «Гамлета» от режиссера Робера Лепаже. Новости культуры. Available at: www.tvkultura.ru/article/show/article_id/104982/ [The Theatre of Nations shows the premiere "Hamlet" by Rober Lepage. Culture news] (accessed 15.07.2016).
5. *Lepage Robert* (Profile). // The Canadian Encyclopedia. Available at: www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/rober-lepage-profile (accessed 05.07.2016).
6. Lepage Robert. The Canadian Encyclopedia. Available at: www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/rober-lepage-emc/ (accessed 02.06.2016).
7. *O'Mahony John*. Aerial views. The Guardian Profile: Robert Lepage. Available at: www.theguardian.com/2001/jun/23/arts.highereducation1 (accessed 03.07.2016).

Russian-Canadian Project in the Theatre of Nations

(USA ❖ Canada Journal, 2016, No.12, p. 84-90)

Received 31.08.2016.

SHCHUKINA Tatyana Aleksandrovna, Institute for the U.S. and Canadian Studies, Russian Academy of Sciences (ISKRAN). 2/3 Khleby per., Moscow 121069, Russian Federation (tatshchukina@gmail.com).

The article is devoted to the outstanding Canadian director Robert Lepage. Special attention is paid to the implementation of Russian-Canadian project – production «Hamlet/Collage» in the State Theatre of Nations in Moscow.

Keywords: *«Hamlet/Collage», State Theatre of Nations in Moscow.*

About the author:

SHCHUKINA Tatyana Aleksandrovna, Senior Researcher.