

КАНАДСКИЙ ТЕАТР В РОССИИ

© 2010 г. Т.А. Щукина*

Институт США и Канады РАН, Москва

В статье рассказывается о гастролях двух канадских театральных коллективов, принимавших участие в Международном театральном фестивале им. Чехова в Москве летом 2009 г. В частности, автор делится своими впечатлениями от просмотра постановки «Липсинк» выдающегося канадского режиссера Р. Лепаж, а также спектакля «Туман» цирковой труппы «Элуаз» из г. Монреаля.

Ключевые слова: *Фестиваль им. Чехова, Канадский театр, Режиссер Р. Лепаж, Цирк «Элуаз», «Липсинк», «Туман».*

Canadian Theatre in Moscow

T.A. Shchukina

Institute of USA and Canada Studies Russian Academy of Sciences, Moscow

The article is devoted to the tour of two famous Canadian theatres during the International Chekhov's Theatre Festival in Moscow last summer. In particular, the author shares with the readers impressions of the plays "Lipsinc" by the outstanding Canadian director R. Lepage and "The Nebbia" by the Cirque "Eloize" from Montreal.

Key words: *Chekhov's Festival, Canadian Theatre, Director R. Lepage, Cirque «Eloize», «Lipsinc», «The Nebbia».*

Представители канадской культуры не частые гости в нашей стране. Тем более отраден тот факт, что уже во второй раз, в рамках Международного театрального фестиваля им. Чехова, известные канадские театральные труппы приезжают в Москву. Чеховский фестиваль, проходивший в 2007 г., был отмечен участием сразу нескольких коллективов, что позволило театральной общественности назвать его фестивалем канадского искусства. Тогда российские зрители смогли познакомиться с творчеством танцевального коллектива под руководством Мари Шуинар (*Marie Chouinard*), одного из ведущих современных канадских хореографов, а также с инсценировкой по рассказам Чехова «Театра Смит-Гилмор» (*Theatre Smith-Gilmour*) из Торонто. Наибольший успех у зрителей и благосклонность критики снискали гастроли театральной труппы Робера Лепаж (*Robert Lepage*) и цирка «Элуаз» (*Cirque Eloize*), что дало повод пригласить их вторично на 8-ой Международный театральный фестиваль им. Чехова в 2009 году.

* ЩУКИНА Татьяна Александровна – старший научный сотрудник ИСКРАН, Москва.
E-mail: racs@yandex.ru.

Р. Лепаж

Имя и творчество Робера Лепаж известно во всём мире. Обладая репутацией одного из крупнейших театральных режиссёров-авангардистов, он с успехом совмещает профессии актёра, сценариста, драматурга. Не только театр, но и кинематограф составляют сферу его многогранных художественных интересов. Лепаж также часто приглашают для постановки музыкальных представлений и оперных спектаклей, со-

трудничал он и со знаменитым канадским «Цирком дю Солей» (*Cirque du Soleil*). Можно с уверенностью сказать, что он является одним из самых ярких культурных брендов современной Канады.

Его талант по достоинству оценён не только на родине, но и за её пределами. В 1994 г. он стал офицером Ордена Канады (*Order of Canada*), высшей награды страны, которая была учреждена в год столетия Канадской конфедерации в 1967 г. В 1999 г. был введён в должность офицера Национального ордена Квебека (*National Order of Quebec*). С 2001 г. имя Лепаж запечатлено на канадской Аллее славы (*Canada's Walk of Fame*). В 2007 г. он получил Европейский театральный приз, присуждаемый Европейской комиссией.

В настоящее время Р. Лепаж является руководителем созданного им многонационального театра «Экс Макина» (*Ex Machina*), который базируется в Квебеке. Коллектив объединяет актёров из многих стран, и почти все они играют на своих родных языках, что во многом облегчает взаимодействие со зрителем, который, по мнению режиссёра, является одним из соавторов спектакля. Именно поэтому в театре существует традиция проводить публичные репетиции. В связи с этим в одном из интервью режиссёр отметил: «Существует определённая театральная иерархия: есть автор, артисты, режиссёры и публика, которая приходит гораздо позже. Мы любим её нарушать: у нас практически нет автора, нет режиссёра, и зрителя мы включаем в процесс создания спектакля гораздо раньше, чем в обычных условиях».

При выборе исполнителей Лепаж не устраивает кастингов и прослушиваний, для него главное – беседа с актёром, во время которой он пытается понять его человеческую природу, в первую очередь обращая внимание на интеллигентность и врождённую интуицию. Надо отметить, что в Канаде театр выступает редко и даёт один-два спектакля в год. Это в большей степени успешный международный проект, так как государственное финансирование составляет лишь около 20% бюджета театра, остальные средства формируются за счёт дотаций от международных партнёров, продюсеров, фестивалей и людей, которые покупают права на прокат постановок театра ещё до того, как они вышли в свет.

С самого начала творческий путь Р. Лепаж был отмечен склонностью к экспериментам, разрушением старых театральных канонов и поиском нова-

торских форм и методов. Лепаж (род. 12.12.1957 г.) окончил Консерваторию драматического искусства в Квебеке. Не получив ни одного приглашения на работу от крупных театров, он в середине 70-х годов вместе с единомышленниками организует собственный театр. В отсутствие стабильной финансовой поддержки, приступая к постановке, Лепаж часто не имел законченного сценария спектакля, полагаясь на мастерство актёрской импровизации. Впоследствии это стало особенностью его художественного стиля. Новизна и неординарность, свойственная постановкам Лепаж, привлекли к нему внимание влиятельных театральных деятелей. По сути дела, уже тогда он стал считаться культовой фигурой театральной Канады. В 80-е и 90-е годы работы Лепаж получили широкую мировую известность.

Отвечая на вопросы о своих художественных принципах, Лепаж ответил так: «Я вообще не склонен ограничивать себя каким-то определённым методом. Не могу сказать, что мне чужд психологический театр, что я работаю по системе Брехта или Станиславского. Не могу и не хочу, потому что мне как раз хочется развиваться во всех направлениях. Мой спектакль немножко расходится во все стороны, а в результате собирается в одно общее целое. Меня всегда интересуют новые тенденции в театре. ... Я большой поклонник барочного театра в том смысле, что все стили приветствуются. На меня особое влияние оказал японский театр, потому что мне он кажется самым барочным из всех. Японцы как-то умудряются совмещать уходящие традиции и многовековые наработанные вещи с ультрасовременными. Эта барочность мне крайне приятна, и я стараюсь её придерживаться».

В творчестве режиссёра ярко прослеживается тенденция, свойственная современному канадскому искусству – сплав различных жанров и превращение сцены в некое мультимедийное пространство. По мнению Лепаж, «сохранение и выживание театрального искусства зависит от его способности видоизменяться, используя новые инструменты и новый язык»[5]. Стремление к созданию собственного художественного стиля привело режиссёра, который в своих спектаклях часто выступает в качестве актёра, в мир кинематографа. Впервые как киноактёр он появился в фильме знаменитого канадского режиссёра Дени Аркана «Иисус из Монреаля» (*Jesus de Montréal*, 1989 г.). В 1995 г. выходит первый игровой фильм Лепаж «Исповедальня» (*Le Confessional*), в течение последующих восьми лет он выпускает ещё четыре картины, параллельно активно работая на театральной сцене. Российский зритель имел возможность познакомиться с кинематографическим творчеством Лепаж во время XXVI Московского Международного фестиваля в 2004 г., где была представлена ретроспектива его фильмов.

В произведениях режиссёра явно прослеживается сильное авторское начало, посредством которого он, пусть и в иносказательной форме, раскрывает свой внутренний мир и, не стесняясь, говорит о таких личных моментах своей жизни, как раннее знакомство с наркотиками и нетрадиционная сексуальная ориентация. Творчество режиссёра во многом носит автобиографичный характер. Смерть отца и связанные с ним воспоминания легли в основу фильма «Исповедальня». Уход из жизни матери, с которой у Лепаж было тесное духовное родство, осмысление взаимодействия материального и духовного в про-

цессе единства и борьбы сознания и телесной оболочки человека нашли отражение в фильме и спектакле с одноимённым названием «Обратная сторона Луны» (*The Far Side of the Moon*).

В этом спектакле, показанном на Чеховском фестивале в 2007 г., Лепаж выступил в трёх ипостасях – драматурга, актёра и режиссёра. Во время подготовки к постановке режиссёр заинтересовался русской темой, так как сюжет связан с историей взаимоотношений двух братьев на фоне соперничества СССР и США в освоении космоса. Интерес был настолько силён, что Лепаж стал учить русский язык и освоил кириллицу, что даёт ему возможность читать по-русски. За эту работу режиссёр был удостоен Российской национальной театральной премии «Золотая маска» в специальной номинации «За лучший зарубежный спектакль, показанный в России в 2007 году». В настоящее время Лепаж работает над проектом, в котором тесно сотрудничает с Театром Наций под руководством Евгения Миронова. Премьеру предполагается представить на будущем Чеховском фестивале.

К сожалению, автору этих строк не удалось посмотреть спектакли мастера во время театрального фестиваля в 2007 г., тем с большим нетерпением хотелось увидеть постановку Лепажу «Липсинк», которую он привёз в Москву этим летом. Зрителей не смутил тот факт, что постановка Лепажу рассчитана на девять часов: её можно было посмотреть по частям, а в выходные дни она шла целиком с часу дня до десяти вечера. По мнению режиссёра, такой продолжительный спектакль не утомляет публику, так как в процессе показа временные границы стираются, зритель полностью погружается в историю и даже не замечает, как проходят девять часов, что в полной мере и продемонстрировала московская публика, удостоившая актёров по окончании спектакля бурными овациями.

Название «Липсинк» (в английском варианте *lip-sinc*) условно можно перевести как «синхронизация губ», под которой понимается совпадение звука и движений губ на экране при дубляже. Уже в самом названии заложена основная идея спектакля, где главным героем выступает голос, который Лепаж рассматривает как особую форму самовыражения человека. В отличие от предыдущих постановок, в которых режиссёр делал акцент на визуальной части, здесь особое внимание уделяется тексту и голосу.

Сюжет постановки складывается из историй девяти людей, по именам которых названы части спектакля, длящиеся около пятидесяти минут каждая. Литературной основы у спектакля нет, во многом сюжетные ходы, как часто бывает у Лепажу, рождались прямо на репетициях, исходя из личных ситуаций и жизненного опыта участвующих в нём актёров. Многонациональная труппа театра «Экс Макина» представлена в спектакле как драматическими актёрами, так и профессиональными певцами – оперными и блюзовыми. Постановка идёт на нескольких языках – английском, французском, немецком, испанском, несколько песен исполняются на польском. Режиссёр остался верен себе и в этой работе, в которой, по его собственной оценке, опять постарался соединить несоединимое.

Перед нами на сцене протекает жизнь героев из разных эпох и разных стран. Сначала кажется, что спектакль состоит из отдельных, не связанных

друг с другом, частей, на самом деле истории героев причудливым образом переплетаются, перетекая одна в другую. Именно поэтому так трудно пересказать витиеватый сюжет спектакля. Сквозной темой проходит история жизни знаменитой оперной певицы Ады, которая в салоне самолета становится свидетельницей смерти молодой женщины с маленьким ребёнком на руках. Беспокоясь о его дальнейшей судьбе, она разыскивает и усыновляет ребёнка. На примере их взаимоотношений Лепаж затрагивает вечную тему конфликта родителей и детей. Джереми вырастает, становится кинорежиссёром и снимает фильм о своей настоящей матери Гваделупе, попутно выяснив правду о том, что совсем молоденькой девушкой она была продана в сексуальное рабство из Никарагуа в Германию. Сюжетная линия, затрагивающая гендерный аспект, связанный с ситуациями бесправного положения женщины, созвучна настроениям канадского общества, которое на протяжении последних десятилетий уделяет этим проблемам пристальное внимание.

Героями следующих друг за другом историй становятся люди, так или иначе связанные с Адой и Джереми. Перед зрителем, вовлечённым в удивительный водоворот их жизненных перипетий, проходят разные судьбы, складываясь в многомерное полотно человеческой жизни. Погружаясь в спектакль, поневоле начинаешь примерять и сравнивать проблемы и ситуации героев со своими собственными. Для Лепаж голос отдельной человеческой личности выступает как фрагмент, который в совокупности с другими образует картину современного бытия.

Несмотря на то, что зрителя не покидает чувство документальной достоверности происходящего на сцене, и в этом Лепаж отдаёт дань любимой им кинематографической традиции, «Липсинк» по своей сути очень театрален. Декорации на сцене меняются подобно составным частям детского конструктора. Режиссёр предстаёт как волшебник, по мановению палочки которого одни и те же предметы из самолёта становятся телевизионной студией и вагоном метро, квартирой в Квебеке и полицейским участком в Лондоне, витриной секс-шопа и никарагуанским кафе. Яркое впечатление по степени эмоционального воздействия оставляют два момента в спектакле. Первый – когда в течение нескольких минут на сцене Джереми, усыновлённый Адой, превращается из маленького мальчика во взрослого юношу. Второй – когда режиссёр резко меняет угол зрения, и, следовательно, восприятия: только что зрители наблюдали за происходящим в книжном магазине как бы с улицы, затем, вслед за мгновенным разворотом декорации, они оказываются уже внутри помещения. Как заметил один из московских театральных критиков: «Начинённый колоссальной инженерной мыслью театр Лепаж полон видимых и всё-таки таинственных превращений. Рассказывая о том, что наше сознание имеет множество измерений, он собирает в своём театре всю визуальную вселенную: оперу, мыльную оперу, детектив, мелодраму, кинематограф, театр, примиряя их на каком-то таинственном уровне. Действуя, точно варвар, игнорируя все запреты и правила «хорошего вкуса», он становится законодателем новых перспектив и решений»[1].

Следует отметить, что рецензии театральной критики на постановку «Липсинк» были в высшей степени хвалебными и единодушными. «Это великий

спектакль. Канадский режиссер, ещё при жизни названный гением, не подчиняется никаким театральным законам, но сам эти законы творит»[2]. «Секрет Робера Лепаж в том, что, умея быть возвышенным и загадочным, он в то же время остаётся очень земным и деликатным. Признанный мастер использования новейших технологических возможностей, он всегда сохраняет то самое «человеческое измерение», без которого театр мёртв»[4]. Хотя Р. Лепаж – канадский режиссёр, можно сказать, что его искусство интернационально. Работы Лепаж столь популярны во всём мире, потому что его творчество посвящено общечеловеческим проблемам, близким и волнующим людей разных стран.

Не менее восторженный приём во время фестиваля заслужил ещё один канадский коллектив – цирк «Элуаз» (*Cirque Eloize*). Он также, как Лепаж, приезжал в Москву два года назад с постановкой «Дождь» (*Rain*), которая произвела настоящий фурор среди московских зрителей. Все, кому довелось её увидеть, включая и автора этих строк, были поражены не только высоким техническим уровнем представления, а оно разворачивалось под настоящим дождём на сцене театра им. Моссовета, но и тонким соединением собственно циркового искусства с театральной драматургией. Конечно, спектакль, а он прошёл во многих странах, обязан своим успехом не только мастерству канадских артистов, но и таланту постановщика швейцарца Даниеле Финци Паска. Следует отметить, что Канада, не обладающая давними культурными традициями, но в то же время стремящаяся продвигать свою культурную продукцию на мировой рынок, довольно часто выступает инициатором совместного с другими странами производства.

Цирк «Элуаз» – сравнительно молодая труппа (образована в 1993 г.), но уже заслужившая авторитет и репутацию одного из ведущих коллективов современного циркового искусства благодаря своему новаторскому стилю. По сути, это не традиционный цирк, к которому мы привыкли с детства. Канадские артисты тонко и умело соединяют цирковое искусство с театральным действием, хореографией и музыкальным сопровождением, стремясь создать на сцене такое зрелище, которое бы не только развлекало, но и заставляло зрителя задуматься о более глубоких вещах через сопереживание героям.

Компанией создано шесть оригинальных постановок, с которыми она успешно гастролирует по всему миру. Зрители более 30 стран познакомились с её творчеством. Цирк «Элуаз» участвует во многих международных фестивалях. Более того, в 2003 г. он сам стал организатором первого фестиваля циркового искусства в Северной Америке. Активную гастрольную деятельность артисты цирка сочетают с другими проектами, которые они осуществляют у себя на родине. Например, ими создан Фонд «Элуаз», бюджет которого расходуется на поддержку и развитие исполнительского мастерства среди молодёжи, подвергающейся дискриминации. На средства фонда был образован коллектив «Артцирк» (*Artcirq*), объединяющий представителей коренных народов Крайнего Севера Канады.

Творческий состав цирка сравнительно небольшой, поэтому при наборе предпочтение отдаётся актёрам синтетического жанра. С 2004 г. компания цирка «Элуаз», включая офис и творческую студию, базируется в центре старого Монреаля, в историческом здании железнодорожной станции, откуда в

1886 г. по только что открытой Трансконтинентальной железной дороге поезд впервые проследовал в далёкий Ванкувер. Здание используется также как своеобразная творческая площадка для обмена идеями и опытом, так как компания часто приглашает цирковых артистов из других канадских и зарубежных коллективов.

Привезённый этим летом в Москву спектакль «Туман» (*Nebbia*) публика ожидала с большим нетерпением, так как ещё были свежи в памяти яркие впечатления от просмотра «Дождя». На этот раз постановщик Даниеле Финци Паска объединил усилия двух творческих коллективов – канадского цирка и швейцарского «Театро Сунил», созданного им более 20 лет назад. Следует заметить, что Паска – личность в творческом плане неординарная, он работает как режиссёр, хореограф, клоун, занимается писательской деятельностью. Итальянец по происхождению, он родился в семье фотографов в Швейцарии. С детства занимался гимнастикой, затем увлёкся клоунадой. Несколько лет провёл в Индии, где работал с безнадежно больными детьми. Вернувшись на родину, создал свой театр, который назвал именем мальчика, умершего у него на руках. Удивительные постановки швейцарского режиссёра покорили зрителей многих стран. Интересно отметить, что Даниеле Финци Паска и его театр совместно с цирком «Элуаз» явились авторами грандиозного представления, которое транслировалось по всему миру во время церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в Турине в 2005 году.

Как и в «Дожде», лейтмотивом «Тумана» выступает ностальгическое путешествие в безвозвратно ушедшее прошлое. Сам режиссёр признаётся, что на эту работу его вдохновила собственная бабушка и связанные с ней воспоминания из детства. Как заметил один из критиков, Паска «создал собственный театральный стиль – синтез театра, цирка, пантомимы, клоунады, собственный мир вечного детства В основании нежного и радостного мира режиссёра лежит вера, сострадание и печаль»[3].

Глядя на это представление, трудно определить, кто перед тобой на сцене – актёры, которые исполняют цирковые трюки, или цирковые артисты, которые играют, как театральные актёры. Спектакль не выглядит набором цирковых номеров, хотя профессиональное мастерство участвующих в нём артистов находится на высочайшем уровне, а воспринимается как цельное произведение, поэтическое и нежное. Можно с уверенностью констатировать, что сотрудничество канадских артистов со швейцарскими коллегами оказалось плодотворным, о чём свидетельствует огромный зрительский интерес и успех у публики. Остаётся только надеяться, что у нас ещё не раз будет возможность встретиться с искусством такой далекой и в то же время такой близкой страны, как Канада.

Список литературы:

1. Ведомости, 27.07.2009 / http://www.smotr.ru/8chekhov/8ch_lipsinh.htm.
2. Независимая газета, 27.07.2009 / http://www.smotr.ru/8chekhov/8ch_lipsinh.htm.
3. Российская газета, 7.07.2009 / http://www.smotr.ru/8chekhov/8ch_tuman.htm.
4. Труд, 27.07.2009 / http://www.smotr.ru/8chekhov/8ch_lipsinh.htm.